creative commons

COMMONS DEED

저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:

저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.

비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.

변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 이용허락규약(Legal Code)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

Disclaimer

dCollection

디자인학 석사학위논문

24 절기 한자의 시각시(視覺詩) 디자인 연구

A Study on the Design of Chinese Character based Visual Poetry of 24 Solar Terms

2023 년 8 월

서울대학교 대학원

디자인학부 시각디자인전공

김청

24 절기 한자의 시각시(視覺詩) 디자인 연구

지도 교수 김 수 정

이 논문을 디자인학석사 학위논문으로 제출함
2023 년 8 월

서울대학교 대학원
디자인학부 시각디자인전공
김청

김청의 디자인학석사 학위논문을 인준함
2023 년 8 월

위 원 장 _____ 윤주현 _____ (인)

부위원장 _____ 이장섭 _____ (인)

위 원 _____ 김수정 _____ (인)

초 록

본 연구는 시각시「視覺詩」의 형식을 참고하여 한자를 중심으로 24 절기의 뜻을 표현하고, 시각 디자인에서 한자 단어 의미와 그 정서를 표현하는 방식을 탐구하려 한다.

인쇄 산업의 발전과 함께 20 세기 서양의 아방가르드 시인들보다 강력한 시의 표현방식을 모색하면서 구체시(Concrete poetry) 운동이 일어나게 된다. 그들은 시 본연의 모습을 깨뜨리고 시의 언어적 의미보다 시각적 효과에 더욱 집중했다. 구체시는 문자와 기호의 교묘한 조합으로 시각적 이미지를 보여줌으로써 그 뜻을 표현하며 이를 시각시(Visual poetry)라고도 불린다. 이 논문은 이러한 시각시의 타이포그래피에 대해 연구한다.

논문의 전반부는 작품 주제 선정과 표현방식을 모색한 과정이고, 이 과정에서 문제점 및 해결 방법에 관해 서술한다. 중간 부분은 최종적으로 선택된 표현방식인 시각시에 관한 배경연구이고, 마지막으로 시각시를 기반으로 재디자인한 24 절기 작품에 관해 설명한다. 본문은 개인 창작 과정에서 어떤 문제점에 부딪히게 되었는지, 어떻게 창작 방향을 모색하였는지, 결국 어떤 작품이 탄생하였는지에 대해 서술했다.

주요어 : 시각시, 구체시, 타이포그래피, 한자, 24 절기

학 번 : 2021-25681

목 차

제 1 장 서 론 1

1.1 연구 배경 1

1.2 연구 내용 및 목적 2

1.3 연구 용어 정의 3

제 2 장 사전 연구 과정 4

2.1 24 절기 주제 선정 과정 4

2.2 24 절기 개념 5

2.3 이전 작품: 절기 한자 포스터 6

2.4 24 절기 재구성 14

2.5 문제점 취합 및 그다음 길 20

제 3 장 관련 디자이너 작품 연구 21

3.1 당대 한자 타이포그래피 디자이너의 작품 연구 21

3.1.1 Wang Zhihong <王志弘> 22

3.1.2 He Jianping <何見平> 26

3.1.3 Yoshihisa Shirai <白井敬上> 30

3.2 작품 모사 31

3.3 융합점의 발견 —— 20 세기의 시각 시 34

제 4 장 시각시와 타이포그래피 36

4.1 시각시의개념 및 유래 36

4.1.1 유럽에서 동양으로 36

4.2 한자 시각시의 특징 38

4.3 시각시 작품 분석 39

4.3.1 세이치 니쿠니 <Seiichi Niikuni 新国诚一> 39

4.3.2 무카이 슈타로 <Shutaro Mukai 向井周太郎> 45
4.3.3 천리 <Chen Li 陈黎> 48
4.3.4 주잉춘 <Zhu Yingchun 朱嬴椿> 49
4.4 시각시와 타이포그래피의 관계 50

제 5 장 최종 작품 24 절기 시각시 51
5.1. 24 절기 시각시의 구성 52
5.2. 24 절기 시각시 56
5.3. 작품 총설 80

제 6 장 결 론.....84

참고 문헌 87

Abstract.....88

그림 목차

그림 1 24 절기 도해 6
그림 2 <경칩 驚蟄> 7
그림 3 <춘분 春分> 7
그림 4 <곡우 穀雨> 8
그림 5 <청명 清明> 8
그림 6 <입하 立夏> 9
그림 7 <소만 小滿> 9
그림 8 <망종 芒種> 10
그림 9 <하지 夏至> 10
그림 10 <소서 小暑> 11
그림 11 <대서 大暑> 11
그림 12 <입추 立秋> 12
그림 13 <처서 處暑> 12
그림 14 <백로 白露> 13
그림 15「우(雨)」 자 포함한 절기 15
그림 16 <24 절기 도해> 김청 디자인 16
그림 17 24 절기 특징 17
그림 18 석가산 스케치 18
그림 19 춘(春) 하(夏) 추(秋) 동(冬) 스케치 19
그림 20 The Heart is a Lonely Hunter 23
그림 21 Mountain Beyond the Door 24
그림 22 A Chinese Font Walk (2014) 25
그림 23 A Chinese Font Walk NEXT(2019) 25
그림 24 <묘법 자연> 의(義) 28
그림 25 <묘법 자연> 연(然) 28
그림 26 14th Homage Maersro Morteza Momayez (2019) 29

그림 27 200 Years Bodoni (2019) 29
그림 28 작품모사(2) 32
그림 29 작품모사(1) 32
그림 30 Floating Clouds 포스터 작품 모사 32
그림 31 75th Anniversary of China Academy of Art Anniversary Poster — He Jumping 33
그림 32 모사 작품 33
그림 33 ASA VOL.5 (1971) 40
그림 34 ASA VOL.4 (1970) 40
그림 35 雨 비 (Seiichi Niikuni) 40
그림 36 雪花 눈꽃 (Seiichi Niikuni) 41
그림 37 川または洲 강 또는 주 (Seiichi Niikuni) 41
그림 38 皮になった川」피부처럼 메마른 강 (Seiichi Niikuni) 42
그림 39 空隙 간극 (Seiichi Niikuni) 42
그림 40「幻」Illusion (Seiichi Niikuni) 43
그림 41「点滅」flashing (Seiichi Niikuni) 43
그림 42 <大氣 Air> 45
그림 43 <A season of a character ‘ winter [冬] ’ > 46
그림 44 <A season of a character ‘ summer [夏] ’ > 46
그림 45 <그러자 비가 말하는 것을 들었다 (于是听见雨说话了)> 48
그림 46 The Exit (Zhu Yingchun) 49
그림 47 <입춘 立春> 56
그림 48 <우수 雨水> 57
그림 49 <경칩 驚蟄> 58
그림 50 <춘분 春分> 59
그림 51 <청명 清明> 60
그림 52 <곡우 穀雨> 61
그림 53 <입하 立夏> 62
그림 54 <소만 小滿> 63

그림 55 <경칩 驚蟄> 64
그림 56 <하지 夏至> 65
그림 57 <소서 小暑> 66
그림 58 <대서 大暑> 67
그림 59 <입추 立秋> 68
그림 60 <처서 處暑> 69
그림 61 <백로 白露> 70
그림 62 <추분 秋分> 71
그림 63 <한로 寒露> 72
그림 64 <상강 霜降> 73
그림 65 <입동 立冬> 74
그림 66 <소한 小寒> 75
그림 67 <대설 大雪> 76
그림 68 <동지 冬至> 77
그림 69 <소한 小寒> 78
그림 70 <대한 大寒> 79
그림 71 Source Han Serif / Genwan Font 82

표 목차

표 1 24 절기 카테고리 17
표 2 사입(四立) 52
표 3 이분(二分) 52
표 4 이지(二至) 53
표 5 물에 관한 절기 작품 54
표 6 기온에 관한 절기 작품 54
표 7 물후(物候)에 관한 절기 작품 55
표 8 한자 구조의 연관성 도표 80

제 1 장 서 론

1.1 연구 배경

시각 디자인을 학습하는 과정에서 본 연구자 는 타이포그래피를 가장 먼저 접했다. 타이포그래피의 글자체, 크기, 공간을 어떻게 다루는 가는 문자 내용 전달에 직접적인 영향을 미친다. 문자는 시각적 기호로써 리듬, 운율 등 추상적인 개념을 표현할 수 있을 뿐만 아니라 상대적으로 구상적인 의미도 함께 전달할 수 있다. 그중 한자는 상형(象形) 문자로써 그 구체적 특징은 우의적 시각 표현에 매우 적합하다.

중국 디자인 업계에서 창의적 한자 디자인은 최근 몇 년 동안 주목받고 있는 주제이다. 점차 많은 중국 디자이너가 한자 구성 및 표현에 신경 쓰고 있다. 그뿐만 아니라 한자는 중국 이외에도 한국, 일본, 동남아시아 등 사용 범위가 매우 넓고, 상형 문자의 특징에 의해 상징과 의미의 조합이 기본 되는 시각 그래픽 디자인에서 풍부한 잠재력을 갖추고 있다.

한자 및 동양 문화에 대한 개인적인 관심을 기반으로, 연구 초기 본 연구자는 24 절기를 주제로 삼아 계절 변화에 따른 24 절기의 한자 포스터를 제작했다. 본 학위 연구 작품은 이 포스터를 기반으로 좀 더 심층적으로 발전하고 싶은 바람이다.

하지만 24 절기는 그 자체로 표현할 내용이 매우 많고, 의미가 매우 다양하며, 시간의 흐름에 따라 변화하는 주제이다. 어떻게 통일된 방식으로 더욱 적절하고 합리적으로 이 주제를 표현할 수 있을까?

이런 이슈에 따라서 문자의 뜻을 더 적절한 표현방식을 찾기 위해 연구를 진행하기 시작했다.

1.2 연구 내용 및 목적

본 연구는 한자에 대한 본 연구자의 이해를 기반으로 최종적으로 선택한 표현 방식인 시각시에 관한 연구와 그 과정에서 진행된 아시아 타이포그래피 디자이너 작품에 관한 모사를 통해 아름다움과 의미를 겸비한 효율적인 전달 방식으로 24 절기 한자 사의 표현 디자인을 완성하는 것이 목적이다.

본문은 주제 선정부터 제품 탄생까지의 개인 창작 과정을 중심으로 24 절기 한자 표현방식에 관한 탐구이다. 이 과정에서 참고 디자이너를 조사했으며, 그 작품을 모사하여 정리와 분석을 시작했다. 최종적으로 24 절기의 표현방식인 구체시에 관해 연구를 진행하고, 이로 탄생한 작품에 관해 설명하였다.본 연구의 구체적인 구조는 다음과 같다 :

제 1 장은 연구 배경과 연구 내용, 목적에 관한 서술이다.

제 2 장에서는 24 절기의 표현 방식 주제 선정 과정 및 개념에 관해 설명하였고, 본 연구자의 기존 24 절기 포스터 작품을 분석하고 다른 표현 방식의 가능성에 대해 모색했으며, 마지막으로 이 과정에 나타난 문제점을 정리했다.

제 3 장에서는 디자이너 작품에 관한 조사 연구를 통해 더욱 합리적인 표현 방식인 시각시를 발견하는 과정을 서술했다. 먼저 당대 한자 타이포그래피 디자이너의 작품을 분석했고, 이어 관련 작품을 모사했으며, 마지막으로 시각시라는 형식을 발견했다.

제 4 장은 시각시에 관한 배경 연구다. 먼저 시각시라는 개념의 유래에 관해 서술했고, 이어 한자 시각시 시인의 작품을 분석했으며, 마지막으로 시각시의 형식과 타이포그래피를 비교했다.

제 5 장에서는 시각시를 기반으로 24 절기를 재디자인한 과정을 설명했고 기존 작품과 비교 분석을 진행했다.

제 6 장에서는 본 연구의 결론 부분에 관해 서술했다.

1.3 연구 용어 정의

구체시 (Concrete poetry)

구체시는 단어, 문자, 기호 등 요소를 배열하여 그림과 같은 효과를 내는 시의 한 형태로 언어 자체의 의미보다는 타이포그래피를 통해 만들어지는 시각적 효과에 중점을 두고 있다.

본문에 등장하는 구체시는 1950 년대와 1960 년대의 Concrete poetry movement 에서 번역된 구체시를 말한다. 당시의 구체시 형태는 언어 요소를 자유롭게 조합하는 것으로 꼭 선형적인 문장 구조를 고집하지 않았다. 따라서 타이포그래피가 형성하는 공간적, 이미지적, 상형적 특징과 문자가 선사하는 감수에 따라 작품의 의미를 해석할 수 있다.

이외에 이런 형태와 유사한 형식으로는 보다 자유로운 문자를 사용하여 회화와 유사한 형태를 구성하는 캘리그램(Calligram), 그리고 컴퓨터를 통해 기호 문자를 이미지로 만드는 아스키 아트(ASCII art)가 있다. 다른 형식과 달리 구체시는 단지 정갈하게 배열되어 있지 않을 뿐 전통 타이포그래피의 문자와 문자 방향을 고수하고 있다는 것이 특징이다. 그러나 시각시인 캘리그램의 경우 전통 문자 타이포그래피를 넘어 예술적인 폰트나 손글씨 형태로 특수 효과를 구현하기도 한다.

시각시 (Visual poetry)

시각시는 각 언어의 번역과 정의 때문에 종종 구체시와 혼용된다. 하지만 구체시가 문학적 표현에 가깝다면 시각시는 더 넓은 범위를 포함하고 있다.

본 연구는 개인 창작을 기반으로 하기에 구체시보다 더 자유로운, 시각적 표현에 치중된 방식으로 편집했다. 따라서 본문에 등장하는 '시각시' 는 문화와 기호로 형성된 화면을 지칭하는 것으로 구체시를 포함하고 있다.

제 2 장 사전 연구 과정

2.1 24 절기 주제 선정 과정

본 연구자는 대학원 입학 후 현재 디자인 업계에서 유행하는 디자인 흐름을 추구할지에 대해 생각해 보았다. 예를 들어 소리 시각화, 크로스 미디어 디자인, 모션 그래픽, 한자 포스터 디자인 등 다양한 주제 방향이 있다. 다양한 주제 속에서 어떻게 흥미로운 주제를 찾을 수 있을까 고민하다가 작품 양을 늘려가면 찾을 수 있다고 생각을 하게 되었다.

학생 시기 자신의 작품을 살펴보았고, 그 과정에서 자기 작품이 대부분 문자와 동양 문화 위주였고, 자신에게 익숙한 언어(한자)와 동양 문화로 시작하였다는 것을 발견했다.

오랜 시간 심혈을 기울여 완성도가 높은 작품을 만들고자 하는 생각으로 본 연구를 진행하기 전 사계절의 변화를 표현하는 24 절기를 주제로 1 년간의 포스터 창작을 계획했다. 따라서 학위 작품 주제 선정 때 기존 작품을 기반으로 더 확장하려 했다.

24 절기는 고대 중국에서 농사 활동을 총결산하기 위해 만든 역법으로 농업에서 사용될 뿐만 아니라, 동양인들이 미세한 사물 변화를 관찰하여 정리한 것이다. 24 절기의 한자 단어 의미를 통해 사계절 흐름의 미세한 변화를 느낄 수 있다.

그의 구체적인 개념은 아래와 같다:

2.2 24 절기 개념

절기(节气)는 태양년을 태양의 황경(黃經)에 따라 24 등분한 기후의 표준점이다고 말한다.[①] 한해의 자연 현상과 농사 활동의 계절 특징을 반영하며, 최초로 중국 고대 서한(西汉) 시기의 「淮南子 · 天文训」에 기재되었 있다. 24 절기는 음력에서 중요한 구성 부분으로 황도에서 태양 위치에 따라 15 도 마다 한 점으로 24 개의 절기로 나뉜다.

즉:

입춘(立春), 우수(雨水), 경칩(驚蟄), 춘분(春分), 청명(清明), 곡우(谷雨), 입하(立夏), 소만(小满), 망종(芒种), 하지(夏至), 소서(小暑), 대서(大暑), 입추(立秋), 처서(處暑), 백록(白露), 추분(秋分), 한로(寒露), 상강(霜降), 입동(立冬), 소설(小雪), 대설(大雪), 입동(冬至), 소한(小寒), 대한(大寒).

24 절기의 한자 이름의 단어 뜻에서도 계절과 기후 변화를 반영하고 있다. 입춘, 춘분, 입하, 하지, 입추, 추분, 입동, 동지는 팔위(八位)로 불리 되며, 공전 운동이 지구에 미치는 영향을 구분하는 8 개의 핵심 노드이다. 우수, 경칩, 청명, 곡우, 소만, 망종, 소서, 대서, 처서, 백로, 한로, 상강, 소설, 대설, 소한, 대한 등 16 절기는 사계의 미세한 기후 변화를 반영하고 있다.

---

1) "절기(節氣)." 한국민족문화대백과사전. n.d. 수정, 2023 년 3 월 접속, https://encykorea.aks.ac.kr/Article/E0049791.

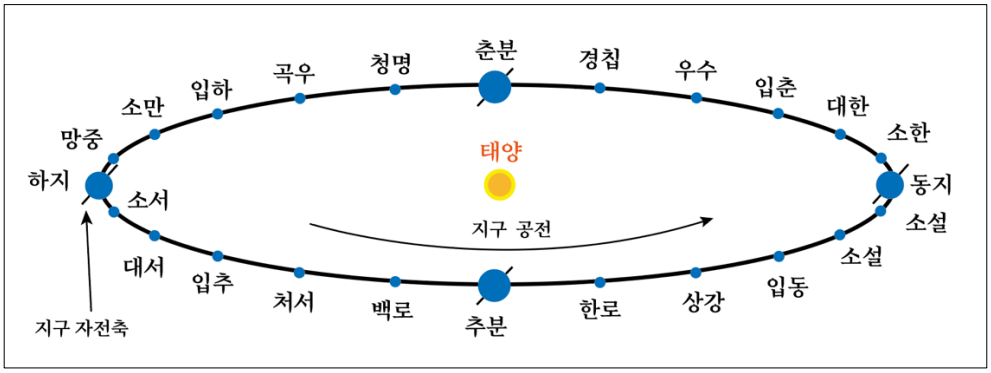


그림 1 24 절기 도해

2.3 이전 작품: 절기 한자 포스터

해당 작품 창작은 2022 년 3 월부터 시작되었으며, 24 절기로 볼 때 제 3 절기인 경첩 (驚蟄) 부터 시작되었다.

‘경(驚)’ 은 '놀랄 경'이라는 한자로, '놀란다', '놀랜다', '두려워한다' 등을 뜻한다. 칩(蟄)은 의미부인 (충,훼)과 소리부인 집(執)으로 구성되어, '숨는다'가 원래 뜻이다. 벌레(충,훼)들이 동면(冬眠)에 들어가 틀어박혀 나오지 않는 것을 말한다.

경첩이란 따뜻한 날씨로 인해 흙 속에 동면하고 있던 각종 동물이 깨어난다는 것을 의미한다. 이때가 되면 겨울을 지내온 벌레들이 활동하기 시작한다. 경첩 전에는 곤충이 흙 속에 숨어 먹지도 마시지도 않는 데 이를 첩이라 부른다. 경첩 절기가 되면 봄 하늘의 우렛소리가 숨어 있던 동물을 깨우는 데 이를 경이라 부른다. 사실 곤충은 우렛소리를 들을 수 없으며, 봄기운이 땅을 뒤덮고 날씨가 따뜻해졌기 때문에 곤충들이 동면을 끝내고 흙 밖으로 나온다.

그림 2 <경칩 驚蟄>

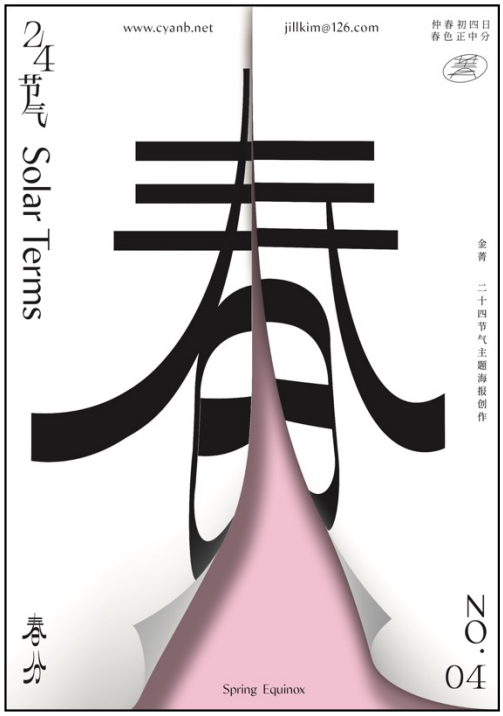
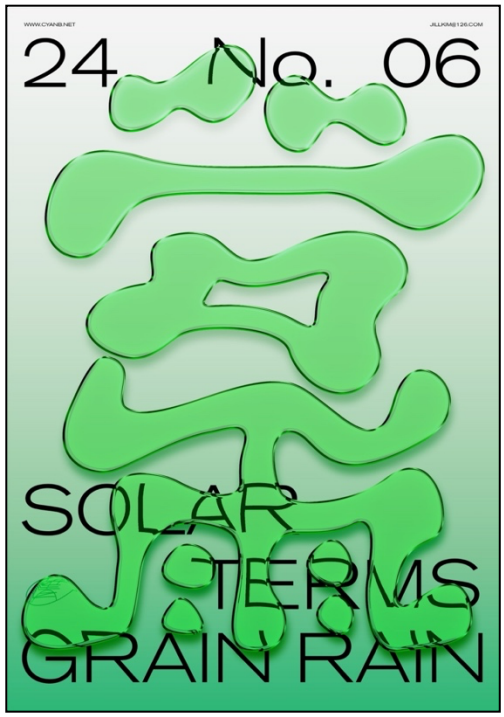


그림 3 <춘분 春分>

이 작품은 붓글씨의 경첩 자형을 결합해 촉촉한 금속 질감으로 경첩 한자를 구현해 봄날 우렛소리와 봄비가 지난 뒤 곤충이 흙 밖으로 모습을 내비친다는 것을 표현했다.

춘분의 분(分)은 절반, 즉 반과 반으로 나누어진다는 뜻이다. 춘분의 분은 낮과 밤이 균등하고 한서(寒暑)가 균형을 이루었다는 것을 뜻한다. 그뿐만 아니라 춘분은 봄날의 절반을 의미하기도 한다. 춘분날이면 태양이 지구 적도에 위치함으로 낮과 밤의 길이가 균등하기 때문이다.

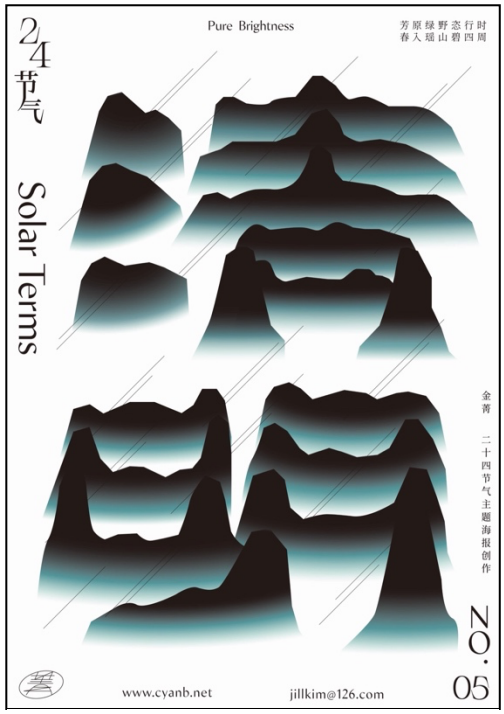
본 작품은 한자 자의에서 출발하여 분리된 춘(春) 자 사이로 도홍색을 비추어 봄이 갈라지면서 봄기운이 드러나기 시작한다는 것을 보여주었다. 형식적으로는 마치 달력을 펼치는 것처럼 한자 춘 이 두 개로 갈라진다.



한자 의미상으로 곡우의 곡(谷)은 곡식의 곡 자를, 우(雨)는 빗물 우 자를 쓴다. 이는 비 온 뒤 곡물이 성장한다는 것을 의미하며 식물 성장에 유리한 단비를 말한다.

본 작품은 물방울 형태를 본뜬 한자 폰트 디자인으로 식물 성장에 이로운 연한 녹색의 빗물을 표현했다.

그림 4 <곡우 穀雨>



“청명清明”의 한자 의미로 말하며 맑은 ‘청’에 밝은 ‘명’ 자가 합해진 청명은 말 그대로 날씨가 좋은 날이라는 뜻을 담고 있다. 청명이 되면 날씨가 청량하고 땅 위의 만물이 성장하며 맑고 깨끗하다.

본 작품은 청명의 한자와 산의 형태를 결합하여 가늘 비가 산을 씻어낸 뒤 맑고 깨끗한 산과 식물을 나타냈다.

그림 5 <청명 清明>

그림 6 <입하 立夏>

입하는 여름의 첫 번째 절기이자 여름의 시작이다. 한자 자의 상으로 입(立)은 시작을 의미하며 하(夏)는 여름을 뜻한다.

본 작품은 벽에 드리워진 나뭇잎의 그림자 속 한여름의 햇살에서 영감을 얻어 폰트 디자인을 진행했다.

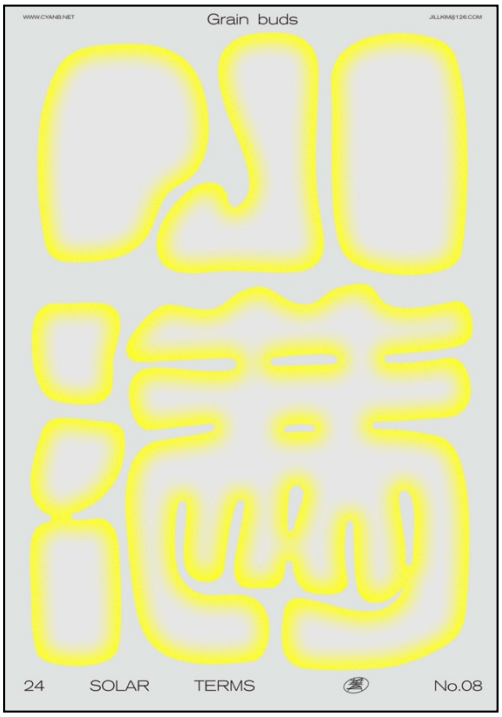


그림 7 <소만 小滿>

한자 자의 상으로 소(小)는 크기를 일컫는 소자이고, 만(滿)은 충만과 포만을 의미한다. 소만은 보리가 점차 익어 간다는 것을 뜻한다.

본 작품은 풍족한 곡물 보리에서 영감을 얻어 폰트 디자인을 진행했다.

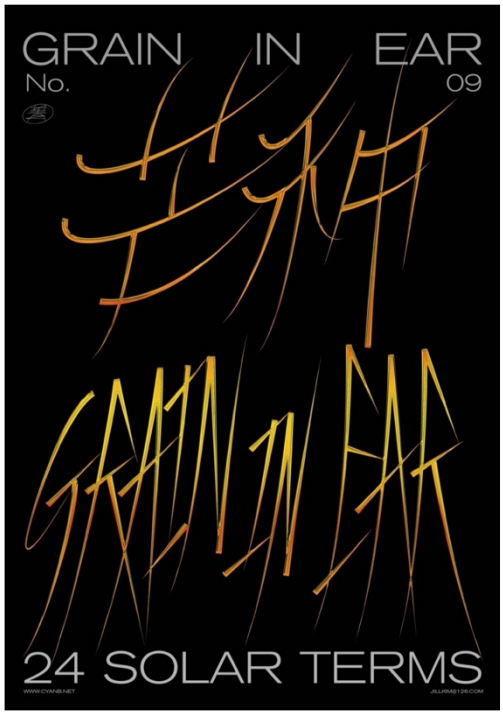


그림 8 <망종 芒種>

망종은 끝부분에 까끄라기를 가진 곡물을 파종할 시기라는 것을 알려준다. 이 절기가 끝나면 식물의 생존율이 크게 떨어진다. 한자 자의 상으로 망(芒)은 식물 혹은 곡식 끝부분의 까끄라기를 말한다, 예를 들어 도망, 맥망 등이 있다. 이 까끄라기는 식물 끝자락 칼처럼 날카로운 부분을 가리킨다. 망종의 종(种)은 파종을 의미한다.

본 작품은 날카로운 맥망(麦芒)에서 영감을 얻어 한자와 영어의 폰트 디자인을 진행했다.

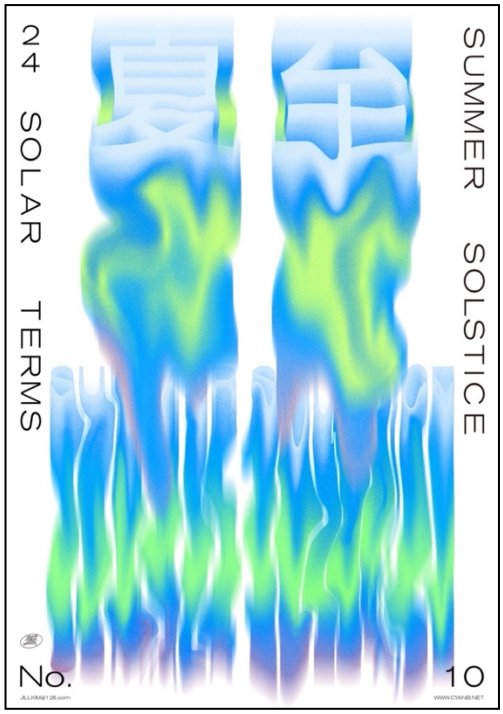


그림 9 <하지 夏至>

한자 자의 상으로 하지의 지(至)는 여름이 왔다는 것을 의미하는 것이 아니라 이날 일조시간이 가장 길며, 햇빛 아래 그림자가 가장 짧다는 것을 뜻한다. 이는 한해 중 가장 더운 시기로 들어섰다는 것을 의미한다.

본 작품은 태양에 탄 얼음에서 영감을 얻어 한자와 결합해 디자인을 진행했다.

그림 10 <소서 小暑>

한자 자의 상으로 볼 때 서(暑)는 무더위를 의미한다. 따라서 소서는 살짝 더운 날씨, 즉 아직 너무 덥지는 않다는 것을 의미한다. 한국의 삼복에 빗대면 초복을 뜻하면, 소서 절기 지나면 한해 중 기온이 가장 높고 습하며 답답한 시기이다. 번개가 빈번하므로 만물이 성장하는 시기이기도 하다.

본 작품은 글자를 식물과 물로 분해하여 추상적인 방식으로 한자와 도형을 재구성했다.

그림 11 <대서 大暑>

대서는 삼복의 중복 전후를 말한다. 대서 절기는 한 해 중 가장 더운 시기로 햇볕이 가장 뜨겁고 고온 날씨에 습하고 비가 많다.

본 작품은 대서의 서(暑)자 부서를 분해하여 태양과 뜨거운 안개를 결합했다. 전체 자형은 화염 형태로 도형화 한자 디자인을 시도한 작품이다.

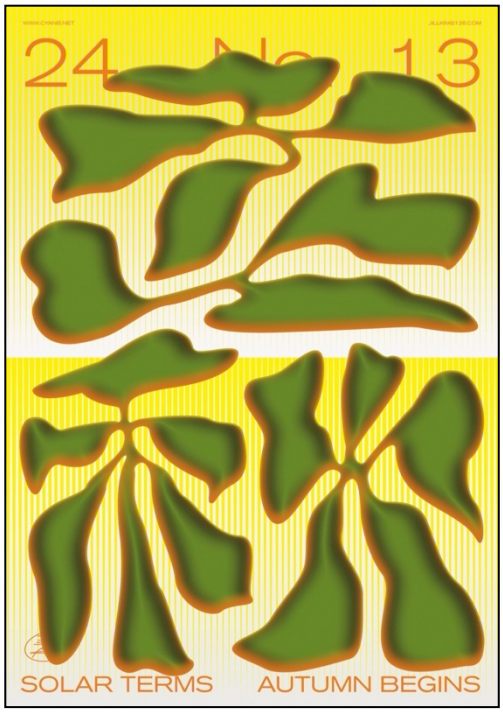


그림 12 <입추 立秋>

입추는 가을의 첫 번째 절기로 가을의 시작을 알린다. 한자 자의 상으로 입(立)은 시작을 뜻하고 추(秋)는 곡물이 익었다는 것을 의미한다.

본 작품은 금색 곡물을 배경으로 점차 노릇해지나 여전히 두꺼운 식물 잎에서 영감을 얻어 한자 자형과 결합하여 디자인했다.

그림 13 <처서 處暑>

처서는 기온 변화를 반영하는 절기이다. 한자 자의 상으로 볼 때 처(处)의 본래 뜻은 정지, 멈춤을 뜻한다. 이 절기는 삼복의 말복과 대응하며 무더위의 끝자락에서 열기가 점차 가시고 있다는 것을 의미한다.

본 작품은 거의 다 타들어 가는 날카로운 화염과 한자 자형을 결합하여 디자인했다. 이를 통해 여름 열기가 끝을 보이나 여전히 뜨거운 화염으로 남아 있다는 것을 나타냈다.

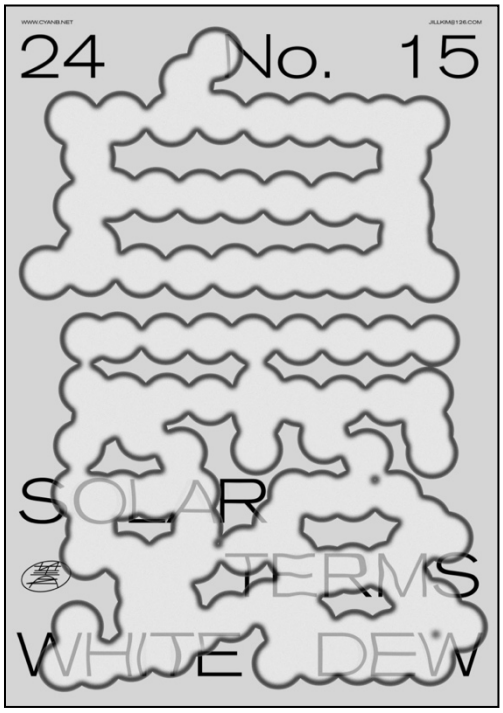


그림 14 <백로 白露>

한자 자의 상으로 백(白)은 하얀 색상을 나타내고 로(露)는 이슬을 뜻한다.

이쯤 되면 날씨가 점차 쌀쌀해지는데, 낮 동안의 햇볕은 여전히 뜨거우나 해가 진 뒤 기온이 떨어지면 밤공기의 수증기가 찬 기운과 만나 작은 이슬을 맺는다. 이슬을 식물 위에 맺혀 하얀색을 띠고 있다. 백로는 새벽 나뭇잎에 맺힌 이슬을 뜻한다. 본 작품은 이슬로 연결된 형태의 한자 디자인이다.

상기 한자 포스터 작품에서 분석을 통해 다음과 같은 문제점을 얻었다.

첫째, 문자 의미의 표현 방식이 비교적 단일 되고, 표현이 직설적임에도 불구하고 한자 의미 표현이 여전히 모호하며, 한자의 뜻을 포스터에서 느낄 수 없다.

둘째, 창작 과정에서 전체적인 틀을 잡고 창작에 임하지 못했고, 초기 디자인이기 때문에 절기 표현 방식만 고안해 각자 절기의 포스터를 디자인했음으로 표현 방식이 통일되지 못했다.

셋째, 개인 스타일이 부족하다는 점이다. 부족한 원인은 창작 초기 탐구 단계에서 당시 유행하는 시각 표현 방식만 고찰하고, 시각적 표현 위주로 디자인을 고안하였기 때문에 한자의 식별 도가 낮다. 일부

포스터 자형은 과도하게 추상적이므로 표현에만 그쳐 시각전달의 본질적 목적인 실제 문자 의미 전달 목적을 잃었다.

상기 문제를 종합해 향후 연구 방향은 기존 작품을 기반으로 통일된 표현 방식으로 하나의 스타일로 합리적으로 24 절기의 뜻을 나타내는 데 있다. 이를 기반으로 이하 24 절기 기타 표현방식에 관한 탐구를 시작했다.

2.4 24 절기 재구성

통일된 방식으로 24 절기 시리즈 작품을 완성하기 위해 다음과 같이 생각하고 스케치를 완성했다.

(1) 각 절기 한자 자의를 분석함으로써 24 절기 한자 자의와 절기 특징의 공통점을 찾았고, 분류 방식으로 사고할 수 있는지 가상했다. 24 절기의 공통점을 다음과 같이 4 그룹으로 정리 분류하고 디자인 방향에 관해 연구했다.

① 입춘, 입하, 입추, 입동

중국 고대 천문학에 따라 계절을 구분하면 이 4 절기는 봄, 여름, 가을, 겨울의 시작이다. 입춘부터 입하까지는 봄으로, 입하부터 입추까지는 여름으로, 입추부터 입동까지는 가을로, 입추부터 입동까지는 겨울로 간주한다. 입은 시작을 의미하기 때문에 이 4 절기를 하나의 그룹으로 정했다.

② 하지, 동지

하지, 동지 이 2 절기는 여름과 겨울의 클라이맥스를 뜻한다. 지는 극치, 정점, 도착이라는 뜻이 있으므로 하지는 북반구에서 낮이 가장 긴 날을 말하고, 동지는 북반구에서 밤이 가장 긴 날을 말한다.

③ 춘분, 추분

춘분과 추분날은 밤과 낮의 길이가 똑같다. 다시 말해 이날 태양이 적도를 비추면서 24 시간의 낮과 밤이 각각 12 시간으로 균등하게 나뉘며, 이날을 전 세계적으로 백야와 극야가 없다. 그뿐만 아니라 춘분과 추분은 계절을 균등하게 나뉜다는 뜻도 가지고 있다. 춘분을 예로 들어보면 입춘부터 입하까지 총 90 일이 봄으로 간주하는데, 춘분은 중간지점인 45 날째에 있어 봄을 균등하게 나눈다.

④ 우수, 곡우, 백로, 한로, 상강, 소설, 대설

이 7 절기는 모두 강수량과 연관되어 있다. 한자 구성상으로 볼 때 편방부수(偏旁部首)에 모두 비를 뜻하는 우(雨)자가 있으므로 한 그룹으로 정했다. 구체적으로 다음과 같으며, 한자 편방부수 우자를 회색으로 표기했다.

이 생각을 기반으로 24 절기를 다음 도표와 같이 정리했다.

우수	곡우	백로	한로	상강	대설	소설
雨水	穀雨	白露	寒露	霜降	小雪	大雪
雨水	穀雨	白露	寒露	霜降	小雪	大雪

그림 15 「우(雨)」 자 포함한 절기

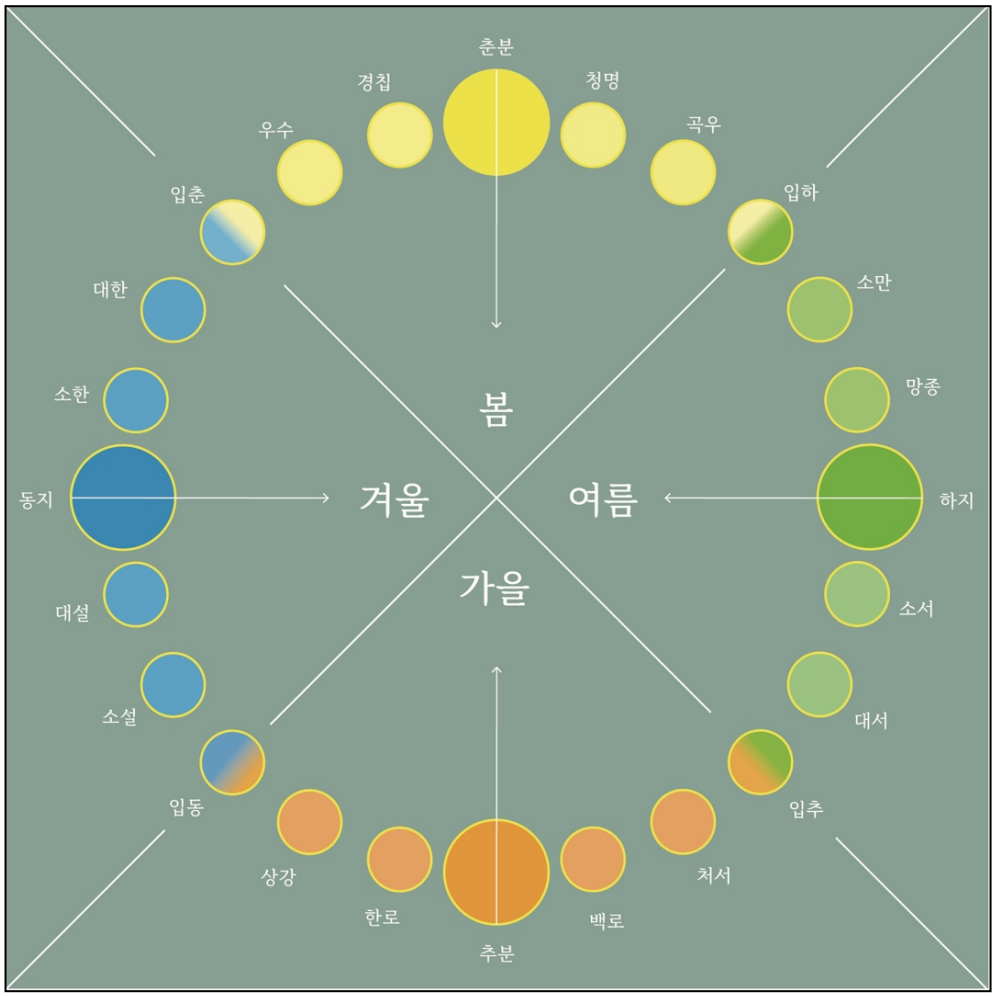


그림 16 <24 절기 도해> 김청 디자인

계절	음력	절기	특징	태양위치
봄	정월	입춘 (立春)	봄의 시작	315 도
		우수 (雨水)	봄비가 내리고 싹이틈	330 도
	이월	경칩 (驚蟄)	개구리가 겨울잠에서 깨어남	345 도
		춘분 (春分)	밤낮길이같음 , 점점 낮이 길어짐	0 도
	삼월	청명 (清明)	봄 농사준비	15 도
		곡우 (穀雨)	농사비가 내림	30 도
여름	사월	입하 (立夏)	여름의 시작	45 도
		소만 (小滿)	격적인 농사의 시작	60 도
	오월	망종 (芒種)	씨뿌리기 시작	75 도
		하지 (夏至)	1 년중 낮이 가장 긴 날	90 도
	유월	소서 (小暑)	더위 시작	105 도
		대서 (大暑)	더위가 자장 심한 시기	120 도
가을	칠월	입추 (立秋)	가을의 시작	135 도
		처서 (處暑)	더위가 가시고 일교차가 커짐	150 도
	팔월	백로 (白露)	이슬이 내리기 시작	165 도
		추분 (秋分)	밤낮길이같음 , 점점 밤이 길아짐	180 도
	구월	한로 (寒露)	찬이슬이 내리기 시작	195 도
		상강 (霜降)	서리가 내리기 시작	210 도
겨울	시월	입동 (立冬)	겨울의 시작	225 도
		소설 (小雪)	눈이 오기 시작	240 도
	동지	대설 (大雪)	큰 눈이 옴	255 도
		동지 (冬至)	1 년중 밤이 가장 긴날	270 도
	섣달	소한 (小寒)	1 년중 가장 추울 때	285 도
		대한 (大寒)	겨울 큰추위	300 도

그림 17 24 절기 특징

강수량을 반응하는 절기	우수(雨水) 곡우(谷雨) 백록(白露) 한로(寒露) 상강(霜降) 소설(小雪) 대설(大雪)
기온변화를 반응하는 절기	소서(小暑) 대서(大暑) 소한(小寒) 대한(大寒) 처서(處暑)
사계절의 시작을 상징하는 절기	입춘(立春) 입하(立夏) 입추(立秋) 입동(立冬)
태양의 위치와 관련이 있는 절기	춘분(春分) 추분(秋分) 하지(夏至) 동지(冬至)
기타	경칩(驚蟄) 청명(清明) 소만(小滿) 망종(芒种)

표 1 24절기 카테고리

(2) 석가산(石假山)을 중심으로 통일된 폰트 디자인 스케치:

석가산(石假山)은 정원을 장식하기 위해 돌을 모아 쌓아서 인공적으로 만든 작은 산을 말한다.

24 절기는 변화를 멈추지 않는 주제이다. 따라서 고정된 방식으로 작은산들 닮은 글자조경을 디자인해 그속에서 변화가는 전체 절기를 표현하고자 했다. 스케치 초기에서는 고정된 자형 형태를 고안했으며 이를 기반으로 디테일을 추가해 갔다.

한자 자형 방향을 고려할 때 우뚝하게 솟아 있는 돌이라는 부동 물체로 변화하는 환경을 표현하고자 하는 생각으로 다음과 같은 자형 스케치를 완성했다.

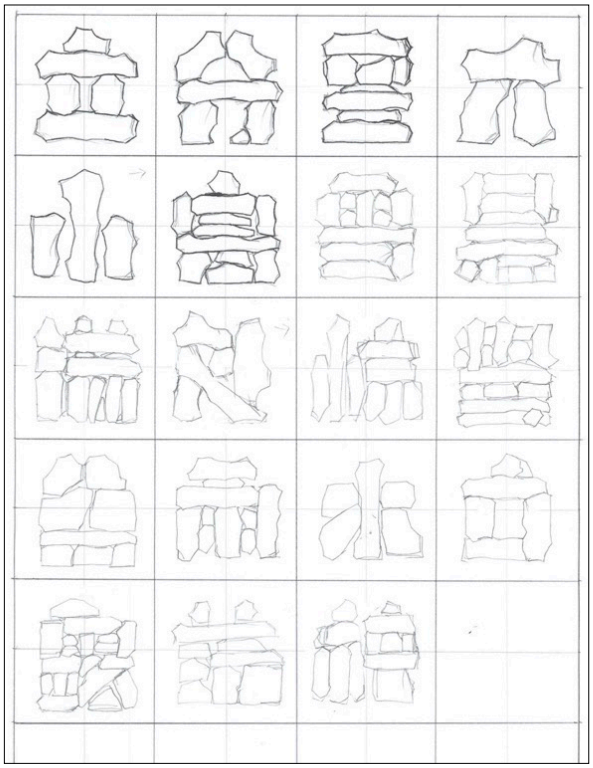


그림 18 석가산 스케치

개념 구상에서는 사계절 동안 움직이지 않는 돌에 돌의 질감과 주위 환경 변화를 더 해 24 절기를 표현하고자 했다. 24 절기의 입춘, 입하, 입추, 입동은 계절의 시작으로 입(立)은 차렷을 뜻하기도 한다. 따라서 봄, 여름, 가을, 겨울을 예로 삼아 다음과 같이 스케치를 발전해 갔다. 돌 자형 아이디어는 중국 문화의 석가산(假山石)을 본뜬 것으로 작은 것으로 큰 것을 본다는 의미가 가진다.

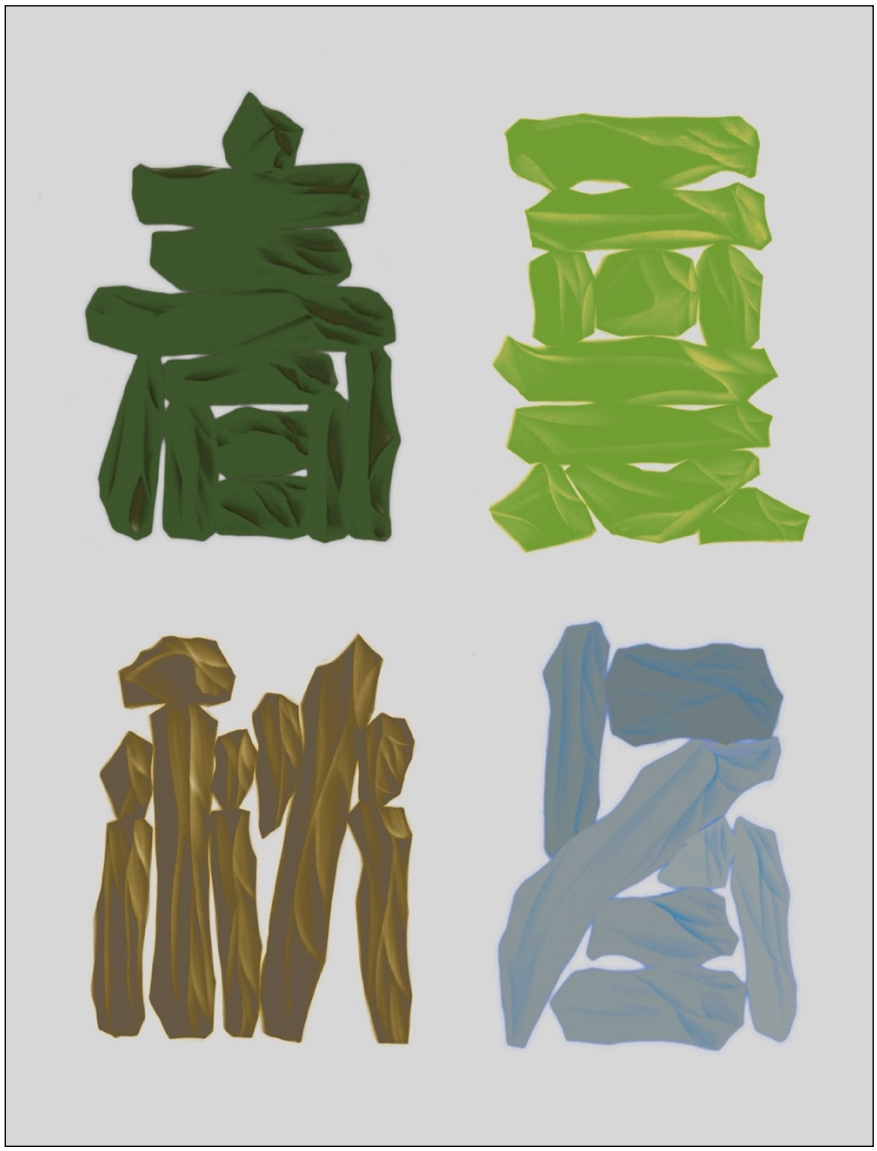


그림 19 춘(春) 하(夏) 추(秋) 동(冬) 스케치

2.5 문제점 취합 및 그다음 길

상기 스케치뿐만 아니라 여러 구상을 진행하였으나 여전히 적합한 표현 방식을 찾지 못했다.

그 문제점은 바로 24 절기의 범주가 너무 넓고 내용이 많기 때문이다. 어떻게 일 년을 유닛으로 통일된 형식으로 모든 절기를 통합하고, 한자의 의미를 더욱 적절하게 표현할지가 문제점이었다. 한자 형태에 재질과 질감을 입히는 방식은 너무 단조롭고 일방적이기 때문에 단어의 뜻을 잘 표현할 수 없다. 정리한 문제점은 다음과 같다:

① 한자 단어 의미에 따라 분류한 뒤 디자인 초기 방안

24 절기는 내용이 많으므로 비록 몇 그룹으로 나누었으나 여전히 모든 절기를 적절하게 정리 귀납하지 못했다. 상기 내용처럼 5 개의 그룹으로 나누는 것 외에도 몇 절기는 구체적인 사물 변화와 규칙에 따라 명명된 것이 아니다. 예를 들어 경첩과 망종은 해당 절기 동식물의 상태에 따라 명명한 것이다. 이외 그룹 형식으로 절기를 구분하여 디자인할 때 기존 24 절기의 타임라인을 파괴하기 때문에 시간 흐름에 따라 사물의 변화를 그려내고자 하는 취지를 잃게 된다.

② 가산 석 형태를 통일 자형으로 한 디자인 초기 방안

돌 자형을 기반으로 질감 혹은 기타 물질을 입혀 절기를 표현하고자 하는 구상은 형식에 그칠 뿐이다. 표현 방식이 너무 단조롭고 디테일이 부족하여 장력과 설득력이 부족하다. 그뿐만 아니라 상기 스케치의 돌 자형 한자 형태는 여러 가지 뜻으로 해석할 수 있으므로 가산석을 활용한 디자인 구상은 개념상으로 일정한 설득력이 부족하다.

좋은 해결 방법과 아이디어가 떠오르지 않아 교수님과의 상담을 거쳐 조언에 따라 개인적으로 관심이 있는 디자이너의 작품을 조사

연구하고, 그중에서 한자 의미 전달과 관련된 작품을 선별하고 모사하며, 그 과정에서 일정한 경험을 쌓고 영감을 얻기로 했다. 이에 따라 본 연구자는 다음과 같은 연구 방법으로 한자 자의 표현 디자인 연구론에 관해 탐구를 진행했다.

제 3 장 관련 디자이너 작품 연구

3.1 당대 한자 타이포그래피 디자이너의 작품 연구

비록 연구주제는 24 절기지만, 이 24 절기는 텍스트 범주에 속하므로 기존 작품에 존재하는 문제점을 해결하기 위해서는 구체적으로 한자 자의를 표현하는 방법론을 찾아야 한다. 이를 기반으로 본 연구자는 당대 한자 타이포그래피 디자이너의 디자인 방법을 주제로 조사 연구를 시작했고, 관련 작품에 대한 분석과 모사를 통해 디자이너의 사고방식을 모색하고자 했다.

개인 창작 스타일과 합리적으로 24 절기 한자를 표현할 방식을 찾기 위해 본 연구자는 당대 평면디자인과 한자 의미전달 관련 작품을 살펴본 뒤 Wang Zhihong, He Jumping, Yoshihisa Shirai 등 한자 타이포그래피를 위주로 하는 세 명의 아시아 디자이너 작품을 주요 연구 대상으로 정했다. 그들의 작품을 분석한 뒤 Wang Zhihong 과 He Jumping 두 명의 디자이너의 작품을 모사했다.

이 세 명의 디자이너는 각각 대만, 중국, 일본에서 당대 아시아 한자 디자인과 타이포그래피 분야에서 일정한 지명도와 영향력을 지닌 디자이너다. 따라서 그들 작품 속 개인 창작 및 한자 자의 표현 관련 작품을 선정하여 분석을 진행했다.

3.1.1 Wang Zhihong <王志弘>

Wang Zhihong 는 중국 대만에서 활동하고 있는 당대 평면디자이너로 글자 디자인을 디자인 프로젝트에 녹여내는 거로 유명하다. 그는 주로 출판물을 중심으로 여러 아티스트의 자서전을 디자인한 것으로 유명해졌다.

해당 디자이너의 작품 및 포트폴리오 식 자서전 「DESIGN BY WANGZHIHONG.COM A SELECTION OF BOOK DESIGN,2001-2016」[②]을 수집 열람한 뒤 본 연구자는 Wang Zhihong 의 커버 디자인은 주로 한자 의미를 분해한 뒤 자형을 재구성하여 책 종이 소재를 독특하게 활용하여 책의 전체적인 질감을 표현한다는 것을 발견했다. Wang Zhihong 또한 이 책에서 그는 항상 제목 글자의 추상화 디자인이나 글자 내용을 지각적인 형태로 바꾸는 데 흥미를 느낀다고 밝혔다.

한자의 편방부수와 구조를 해부하여 한자 단어의 뜻을 표현한 주요 작품은 「자형산책(字型散步)」, 「공산당선언 (共產黨宣言) 」, 「초식 가족 (草食家族) 」, 「이웃의 범죄 (鄰人的犯罪) 」, 「개문견산색(開門見山色)」, 「7 일 (第七天) 」, 「명담 (冥談) 」, 「모방범 (模仿犯) 」, 「고사기 (古記事) 」, 「마음이 고독한 사냥꾼 (心是孤獨的獵手) 」, 「단대 (斷代) 」, 「부호 (符號) 」, 「6 호병동 (第六病房) 」. 「부운 (浮雲) 」 등이 있다.

다음으로 「마음이 고독한 사냥꾼」, 「개문견산색」, 「자형 산책」 등에 대한 설명 분석이다.

---

2) WANG ZHIHONG. Design by wangzhihong.com: A Selection of Book Designs, 2001-2016. n.p.: Faces Publications, 1 September 2016.

<마음이 고독한 사냥꾼(The Heart is a Lonely Hunter)>

다음 그림은 Wang Zhihong 이 디자인한 책 「마음이 고독한 사냥꾼(The Heart is a Lonely Hunter)」의 제목 폰트 디자인이다.

디자이너 본인은 해당 디자인의 해설 제목으로 '결여(Absence)'를 사용했다. 그는 고독이란 일종의 결핍이라고 생각하며, 곳곳에 숨어 있는 고독은 마치 빛과 그림자처럼 밝은 곳과 어두운 곳이 함께하고 있다고 생각했다. 그렇기에 문자 또한 인생처럼 항상 완벽해서는 안 된다고 그는 생각했다. Wang Zhihong 은 빛과 그림자의 빛과 어두움을 기존 문자와 융합하여 자연스레 주제 따라 분해하면 인생의 고독을 연출할 수 있다고 생각했다.

개인적으로 이 디자인의 묘미는 고독을 결핍에 비유한 데 있다고 생각한다. 디자이너는 한자 편방부수의 결여로 제목의 뜻을 표현하였다. 중국어가 모국어인 사람들에게 한자 형태는 이미 뇌리에 깊이 새겨져 있으므로 부족한 부분은 자연스레 머릿속에서 보충될 수 있어 그 뜻을 대략 읽거나 이해할 수 있다. 한자는 부분적으로 누락되어도 여전히 일정한 가독성을 갖추고 있다.

그림 20 The Heart is a Lonely Hunter (2011)

<개문견산색(Mountains Beyond the door)>

다음은 「개문견산색(Mountains Beyond the door)」을 위해 디자인한 표지 디자인이다.

Wang Zhihong 은 이 책을 위해 두 개의 디자인 버전을 선보였다. 한 버전은 2005 년에 출시되었고, 이 버전은 2013 년에 출시되었다. 두 디자인은 8 년의 세월 간격으로 디자이너는 본인의 자서전에서 두 버전 속에서 자신의 성장을 알 수 있었다고 밝혔다. 그는 13 버전에서 기타 요소에 의존하지 않고도 여유롭고 자유롭게 디자인을 컨트롤 할 수 있었다. 그는 이 작품 설명 제목을 Letting the Words Speak 라고 지었다.

개문견산은 사자성어로 문을 열면 산을 볼 수 있다는 뜻이며, 말 또는 글이 직설적이고 우회적이지 않다는 것을 비유한다. 「개문견산색(Mountains Beyond the door)」은 건축과 문학에 관한 책으로 제목은 성어 개문견산보다 색 자가 하나 더 추가되었는데, 이 부분에서의 색 자는 풍경을 뜻한다.

글자만 볼 때 이 디자인은 문을 여는 '개문' 액션과 경치인 '산색'을 포함하고 있다. 이 디자인은 문자 구조를 해부하여 그 거리를 넓힘으로써 문을 연다는 뜻을 표현하고, 그 속에 감춰진 산을 보여주었다. 그의 생각에 따르면 중국어의 묘미는 필 획 구조와 편방부수 간에서 영감을 받아

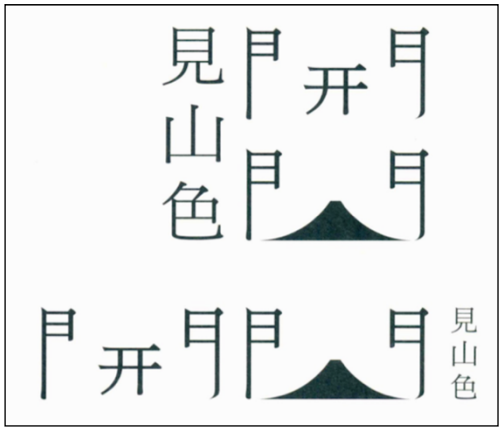


그림 21 Mountain Beyond the Door (2013)

디자인을 글과 자의와 융합할 수 있다는 데 있다.

작품 <자형 산책(A Chinese Font Walk)>

다음은 「자형 산책(A Chinese Font Walk)」을 위해 디자인한 커버 자형이다. 왼쪽 그림은 2014 년 버전 디자인이고 오른쪽 그림은 2019 년 디자인한 「A Chinese Font Walk NEXT」이다.

그는 이 디자인의 설명 제목을 거리의 관계라고 지었다. 이에 대해 그는 문자를 주요 디자인 도구로 삼아 먼저 학습과 관찰을 통해 장단점이나 공통점을 찾은 뒤 확대하거나 연장해야 한다고 한다. 이어 일상 산책에서의 학습이 가장 좋은 학습 방법이라고 밝혔다. 왜냐하면, 길을 걷다 보면 여러 신기하고 흥미로운 아이디어가 종종 나타나기 때문이다. 그뿐만 아니라 산책 그 자체도 거리와 거리의 관계를 포함하고 있다.

그는 글자를 분해한 뒤 다시 구축하고 이어줌으로써 거리라는 개념을 구현했다.

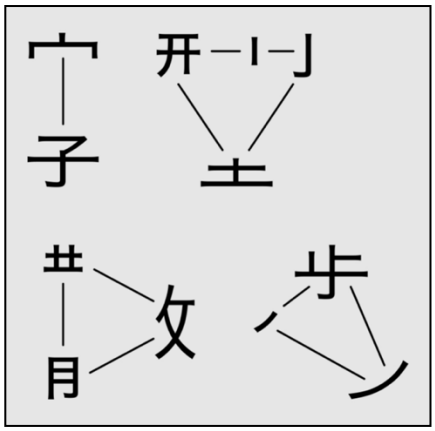


그림 23 A Chinese Font Walk (2014)

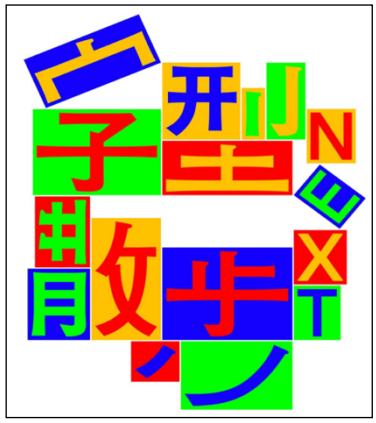


그림 22 A Chinese Font Walk NEXT(2019)

3.1.2 He Jianping <何見平>

He Jianping 은 초기 중국에서 디자인 공부를 하다가 독일로 연수를 떠났고 현재 베를린에 거주하고 있다. 그는 저명한 그래픽디자이너이자 교수, 아티스트이다.

본 연구자는 TOPYS (중국 미디어 플랫폼) 가 2021 년 심천에서 개최한 'Daydream He jianping 개인전'에 대한 인터뷰 글과 영상자료[3]를 본 후 그의 개인 경력을 알게 되었다.

그는 디자인에 대한 요구를 단순히 심미적이고 시각적인 미감을 통해 해결하려 하였으나 그에게 큰 영향을 준 디자이너 브루노 몽구찌(Bruno Monguzzi)를 만난 후 시각 디자인의 목적은 합리적인 방식을 통해 시각적 요구를 해결하는 것 이라는 생각의 전환이 이루어 졌다고 한다.

설계라는 단어는 구상(構想), 경영(經營), 계획(計劃), 이라는 뜻이 포함되어 있다. 이에 따라 자신의 창작 과정에서 생겨나는 의문점을 통해 시각적인 효과에 종점이 되는 디자인트렌드를 쫓던 방향에서 디자인의 본질적인 의미 혹은 생각을 전달 할 수 있는 방향을 고려하고 있다.

오늘날 기술이 발전함에 따라 시각적으로 관객의 관심을 끌 수 있는 여러 가지 방법이 있다. 특별한 기법, 참신한 프로그램 등등 웹페이지에서 키워드를 검색하면 많은 선행 사례나 튜토리얼을 볼 수 있어 매력적인 효과를 얻을 수 있다. 하지만 그의 단점은 단편적인

---

3) 一场持续了 25 年的「想入非非」 | 何见平. (n.d.). TOPYS. https://m.topys.cn/article/31566

정보는 많은 영감을 줄 수 있지만 개인의 디자인 언어 형성과 사고하는 독립성 면에서는 도움이 되지 않는다.

최근 중국 디자인 업계에서 주목받고 있는 중국 요소에 대해, He jianping 는 중국 요소의 가장 적절한 표현 방식이 개인 자체 기질을 보여주는 것이라고 밝혔다. 그의 생각에 따르면, 동양인들은 국제화, 세계화를 통해 서양 가치 취향 아래의 서양 언어 환경에 진입한 뒤, 창작 형식적으로는 서양식으로 보이나 본질에서는 서양인 혹은 서양 사유가 아닌 경우가 많다. 하지만 서로 다른 배경 아래의 개인 감수와 정서를 디자인에 융합할 수 있다면 그것이 바로 오리지널이다.

He jianping 의 자료를 수집 열람한 뒤 본 연구자는 그의 작품이 자연스러운 표현을 추구하고 있다는 것을 알 수 있었다. 그의 디자인 스타일과 디자인 요소는 대부분 개인 경력과 관련되어 있다.

1990 년대 그는 해외 평면 디자인의 충격을 받아 저장 미술학원에서 베를린 예술 학원으로 진학하게 된다. 그는 군터 램보우(Gunter Rambow), 홀거 매티스(Holger Matthies) 등의 영향을 받아 새로운 기업인 몽타주 기법을 배우게 된다. 당시 작품은 명확한 사실주의 스타일을 지향하였기 때문에, 향후 그는 자신의 스타일을 돌파하기 위해 사실주의와는 전혀 다른 모호한 방향을 지향하기 시작한다.

다음은 그의 '퍼지(fuzzy)' 시리즈 대표작 묘법 자연과 ‘페이스(face)’ 시리즈 작품에 대한 설명이다.

<묘법 자연(독창성은 자연을 따른다) Ingenuity follows nature>

묘법 자연은 '퍼지(fuzzy)' 주제의 대표작은 묘법 자연의 디지털 서예 포스터 작품이다. 그는 서예의 붓놀림 궤적과 기계적이고 규칙적인 라인을 결합하여, 궤적 형태에 대한 기록을 통해 서예의 운동 궤적을 재현했다.

He Jumping 의 폰트 디자인은 「묘법 자연」[4]이라는 책에 수록되어 있다. 이 책에는 일본, 한국, 중국, 중국 대만, 홍콩, 마카오 등에 거주하는 디자이너들이 묘법 자연을 주제로 디자인한 한 사람당 6 개의 작품을 담고 있는데, 디자이너들은 이 속에서 다양한 콘셉트를 탐구했다. He Jumping 뿐만 아니라 나가이 카즈마사(永井一正), 마츠나가 신(松永真), 아사바 카츠미(浅葉克己) 등 디자이너들의 작품을 포함하고 있다.

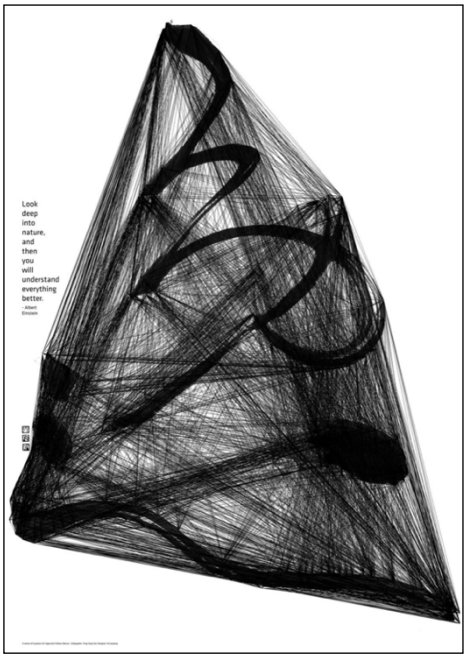


그림 24 <묘법 자연> 연(然)

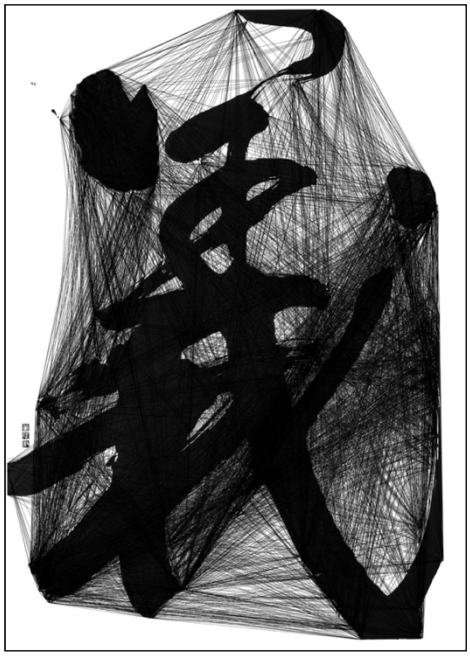


그림 25 <묘법 자연> 의(義)

4) "Hesign." Hesign. n.d. 수정, 2023 년 3 월 접속, http://hesign.com/projects/ingenuity-follows-nature.

문자를 텍스처로 삼아 초상과 결합한 포스터 디자인 페이스 시리즈:

그림 24 은 2019 년 이란 아티스트 포럼 가을과 겨울 갤러리에서 열린 강연과 전시에서 He Jumping 이 모테자 모마예즈 (Morteza Momayez) 별세 14 주년을 기념해 만든 포스터 디자인이다.

그림 25 는 보도니 (Giambattista Bodoni) 200 주년 전시회를 축하하기 위해 만든 포스터 디자인이다. 이 작품은 보도니의 「Manuale」와 기타 스케치를 시작으로 문화와 역사 배경의 원천으로써 인쇄술의 역할을 반성하는 데 목적을 두고 있다.

이 두 작품 외에도 HE 의 초상 작품을 종합해 보면, 그는 문자와 기호를 텍스처로 사용하는 데 능하다. 구체적이나 추상적인데, 그중 구상적인 것은 문자와 기호이고, 추상적인 것은 문자와 기호를 통해 배열하고 스타일을 형성한 공간 조성이 그림과 같은 효과를 나타낸다는 것이다

그림 27 14th Homage Maersro Morteza Momayez (2019)

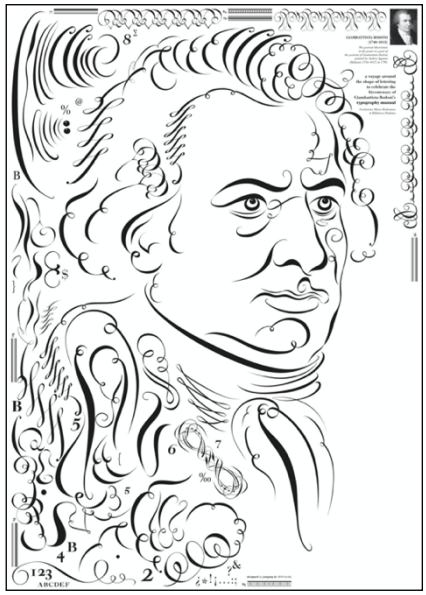


그림 26 200 Years Bodoni (2019)

3.1.3 Yoshihisa Shirai <白井敬上>

시라이 요시히사(Yoshihisa Shirai)는 서양 타이포그래피 언어를 이해하고 흡수한 뒤 동양인(일본어, 한자, 동양 기질, 횡적 열람)의 방식으로 그려낸 일본 디자이너로 IDEA 잡지의 아트 디렉터 직을 맡고 있다. 초기 우연의 일치로 그의 타이포그래피 온라인 강좌를 듣게 되었고, 당시 디자인에 대한 소박하고 순수한 그의 태도에 깊은 감명을 받았다.

시라이 요시히사는 문자 자체가 언어이며, 타이포그래피는 일종의 대화이며, 가장 단순한 문자로 모든 것을 표현할 수 있다고 주장한다. 2021 년 그의 「Typographic Composition, Yoshihisa Shirai from International Style to Classic Style and to idea」 ⑤중국 번역본이 출간되었다. 덕분에 그의 디자인 아이디어를 엿볼 수 있게 됐다.

그는 「Typographic Composition」책에서 타이포그래피 시스템의 역사적 맥락을 정확하게 설명했다. 그는 유럽에서 적용하는 타이포그래피 시스템을 복제하는 것이 아니라 먼저 동양에서 이 시스템을 적용을 하려면 어떤 방식으로 조정하거나 개진을 해야 종이 페이지로만 독자들을 감동하게 할 수 있는지 고려한 디자이너이다.

그는 타이포그래피 시스템을 활용하여 정보를 구성하며, 손과 눈의 디자인 감각과 이성 통제 사이에서 균형을 찾는 것으로 질서 있고 풍부한 동적 양상을 보이는 디자인을 선보이고 있다. 그의 생각에 따르면, 책 디자인은 언어가 관객에 전달하는 데 보조 역할을 한다. 따라서 위험한 시각 요소가 우선시되어 문자가 단순한 조형물로 여겨지는 것을 방지해야 하고, 디자인을 위한 디자인을 삼가야 한다. 가장 중요한 것은 디자인 자체에 포커스를 맞춰 어떻게 활용해야 기반이 흔들리지않은 고민해야 한다는 것이다.

---

5) Yoshihisa Shirai. *Typographic Composition*. n.p.: 湖南美術出版社, 2021 년 10 월.

이외 책 내용에는 폰트 패밀리의 유래가 언급되는데, 폰트 패밀리의 등장으로 평면의 글씨 크기, 자간 등을 대비하여 스타일을 완성한다. 1957 년, 폰트 디자이너 아드리안 프루티거(Adrian Frutiger)는 유니버스 폰트를 만들어 라이트한 폰트부터 볼드한 폰트까지 21 가지 스타일의 폰트패밀리를 만들었다. 유니버스 탄생 후 타이포그래피에게 그레이스케일(Grayscale)의 변화는 가능성을 주었다.

3.2 작품 모사

Wang Zhihong 의 작품 「부운 (Floating Clouds) 」

디자이너들의 문자 분해 방법을 더욱 깊이 공부하기 위해 왕지홍(Wang Zhihong)의 문자 분해 작품인 [부운] 을 모사했다.

이 작품은 단 두 개의 글자를 화이트와 블랙으로 비교하고 중첩함으로써 소프트한 구름의 텍스처를 생동감 있게 표현했기 때문에 이 작품을 모사 대상으로 삼게 되었다. 포스터 디자인 외에도 부운 커버에는 일본어와 중국어가 표기되어 있는데, 디자이너는 일본어와 중국어 등 두 가지 언어가 같은 단어를 사용할 때 중복된 공간이 발생하는 것을 방지하고자 블랙과 화이트를 겹친 방식으로 두 언어를 배치했는데, 그런데도 일정한 가독성을 유지하고 있다. 따라서 그의 문자 분해 방식과 한자 조합 방법을 학습하는 것은 본 연구의 한자 자의 전달 디자인에 일정한 참고적 의미를 준다고 생각한다.

한자의 선택: 공명조(KUMINCHO)

공명조 폰트의 라이트 버전은 아직 출시되지 않았다. 따라서 본 연구자는 자형이 유사한 대만 신명조체와 기존 공명조 체를 결합하여

다시 제작했다. 영어 폰트는 가장 오리지널에 가까운 Metro Sans 폰트를 선택했다.

다음 그림 작품 모사(1) 중 영어 폰트 중 위쪽 그림은 오리지널 폰트 디자인이고, 아래쪽 그림은 본 연구자가 찾은 오리지널에 가장 가까운 폰트이다.

다음 그림 26 작품 모사(2) 중 한자 폰트 중 왼쪽 그림은 오리지널 폰트 디자인이고 오른쪽은 모사 작품이다.

원작 기초에서 그리드로 나눈 뒤 모사했다.

그림 29 작품 모사(1)

그림 30 작품 모사(2)

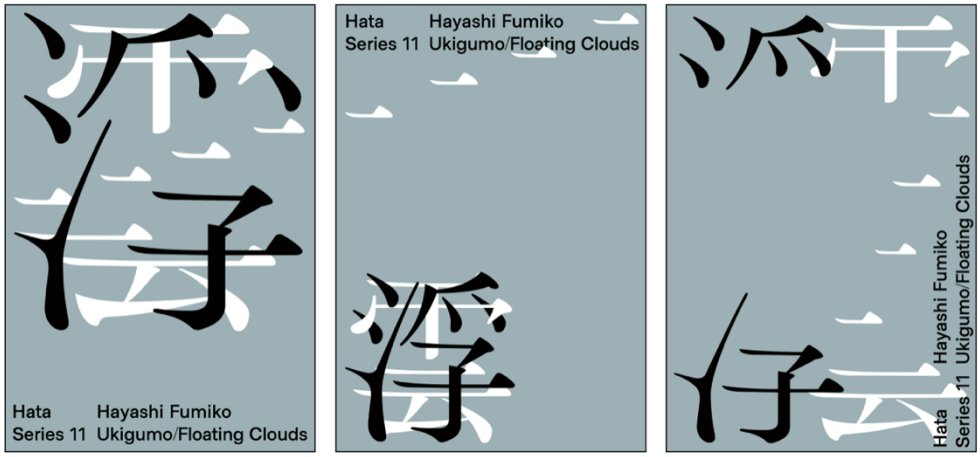


그림 28 Floating Clouds 포스터 작품 모사

He Jianping 의 작품 <예술 (藝術)>

이 포스터는 He Jianping ‘퍼지’ 주제의 대표작으로 그는 75 개의 서로 다른 '예술' 단어를 5%의 투명도로 중첩하여 수묵화처럼 한자가 먹물을 머금은 듯한 시각적 효과를 주었다. 이는 유사와 비유사를 나타내는 모호한 동양식 표현이다.

왼쪽 그림은 2003 년 그가 베를린에서 모교 중국 미술아카데미 위해 창작한 중국 미술아카데미 설립 75 주년 포스터이다. 오른쪽 그림은 본 연구자의 모사 작품이다.

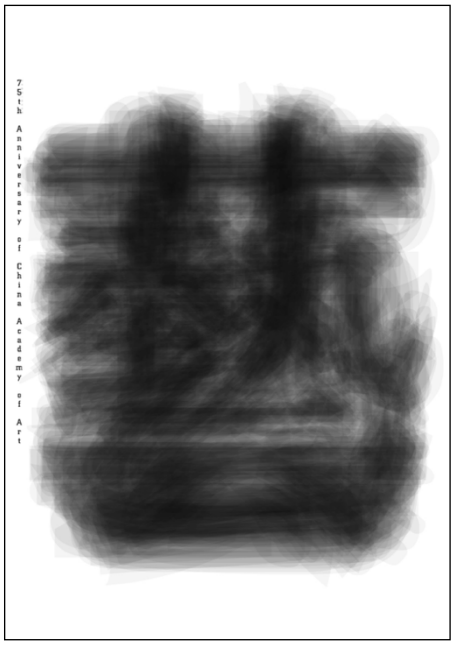


그림 31 75th Anniversary of China Academy of Art Anniversary Poster — He Jianping

그림 32 모사 작품

3.3 융합점의 발견 —— 20 세기의 시각 시

상기 디자이너 작품에 대한 모사와 연구를 통해 본 연구자는 다음과 같은 시사점을 얻었다.

① 상형문자로써 한자가 지닌 풍부한 변화 가능성과 발전성.

중국인에게 한자는 일상이다. 특정 한자를 보고 그 뜻을 이해할 때, 마치 화면을 보는 듯한 느낌이 드는 게 일반적이다. 한자의 부수(Radical)는 각자 뜻과 의미를 지니고 있으므로 글자의 뜻을 모를지라도 문자의 조합을 통해 대략적인 의미를 추려낼 수 있다.

한자의 구성은 한자의 의미를 뜻하는 부수와 한자의 음절을 대표하는 표음(表音)글자를 포함하고 있다 (한자의 표의와 표음). 따라서 하나의 글만으로도 뜻풀이할 수 있으며 사용 방법과 사용환경에 따라 다른 뜻을 가지기도 한다. 한자는 구성, 소리 혹은 다양한 뜻으로 재구성되어 전혀 다른 효과를 나타낼 수 있다. 다시 말해 한자의 형태 구조를 분해하고 재구성함으로써 다양하게 변화할 수 있고 다양한 뜻을 전달할 수 있다. 하지만 효과보다 더 중요한 것은 사용환경이 적절해야 한다는 것이다.

그뿐만 아니라 작품을 모사에 폰트 리서치과정에서 다음과 같은 깨달음을 얻었다.

② 디자인에서 폰트에 따라 사람들의 체험이 달라질 수 있다.

사람들은 문자를 읽을 때 폰트를 크게 눈여겨보지 않는다. 하지만 폰트 스타일에 따라 구체적인 사용 환경(예를 들어 코딩 언어는 일반적으로 모노스페이스 폰트를 사용한다. 이 폰트를 볼 때마다 컴퓨터

스크린을 보는 듯한 느낌이 들게 된다.)이 정해져 있다. 사람들은 어느 특정 환경에 사용되는 폰트에 적응되면 자연스레 그들의 잠재적인 기억과 느낌을 조율하게 된다. 따라서 디자인에서는 다른 매개 없이 단 폰트 스타일만으로 느낌을 전달할 수 있다.

시라이 요시히사 또한 「Typographic Composition」책에서 여러 차례에 걸쳐 글자만으로 콘셉트를 전달할 수 있다고 언급했다. 그는 '타이포그래피는 쉽게 판단하고 쉽게 읽을 수 있도록 만든 결과물로써 타이포그래피 자체는 언어 전달 능력이 없다. 하지만 폰트를 포함한 각종 타이포그래피에는 시대의 감성과 기술, 역사의 기억과 몸소 느낄 수 있는 압도적인 양의 비언어정보가 포함되어 있다. 텍스트는 이런 비언어 정보에 의해 형태를 부여 받고, 시각적 언어의 기능을 발휘하게 된다.' 라고 말했다.

③ 결론: 글자 분해와 구성 방식만으로 의미전달을 완성할 수 있다.

이에 본 연구자는 그렇다면 24 절기 주제를 재디자인할 때 글자와 타이포그래피를 통해 새로운 이미지 효과를 이루어내고 뜻을 전달할 수 있지 않을까 하는 생각이 들었다.

요시히사 시라이가 책에서 여러 차례 언급했던 디자이너인 얀 치홀트(Jan Tschichold)의 자료를 찾을 때 모던 타이포그래피 (modern typography)를 알게 되었다. Jan Tschichold 는 1928 년 출간한 「뉴 폰트 디자인」에서 현대 폰트 디자인 원칙을 제시했다. 이를 통해 20 세기 독일 타이포그래피에 관심이 생겼고 1950 년대 폰트와 타이포그래피로 글자의 뜻을 전달하던 작품에 관한 자료를 찾기 시작했다. 그리고 1950~1970 년대의 구체시 운동과 한자와 관련된

세이치 니쿠니의 구체시 작품도 알게 되었다. 이처럼 폰트와 타이포그래피만으로 뜻을 전달하는 것이 본 연구자가 원하던 표현 방식이다.

제 4 장 시각시와 타이포그래피

4.1 시각시의개념 및 유래

4.1.1 유럽에서 동양으로

시각시는 문자와 형태를 조합한 볼 수도 읽을 수도 있는 시를 일컫는다. 즉 문자와 기호를 조합하여 타이포그래피 방식으로 이미지와 유사한 형태로 재구성하는 것이다.

시각시 운동은 20 세기 독일 울름에서 시작되어 1950~1960 년대 전 세계적으로 성행하게 된다. 기타조노 가츠에(Kitazono Katsue)는 가장 처음 국제 시각시 운동을 접한 일본인으로, 이후 세이치 니쿠니, 무카이 슈타로 등 독일 울름조형대학에서 유학하던 동양학자들이 시각시를 한자권에 도입했다.

구체시의 발원지는 제 2 차 세계대전 이후 바우하우스 운동 이념을 이어받아 설립한 독일 울름조형대학(Ulm School of Design)이다. 이 대학은 변혁으로 디자인 역사에 널리 이름을 알렸으나 이곳이 시각시의 발원지라는 사실을 아는 사람은 매우 적다. 시각시라는 새로운 시 형태는 스위스 시인 유겐 곰링거(Eugen Gomringer)가 1953 년 출간한「konstellation」이라는 신형 시 운동 가이드에서 처음 시작됐다. 그때부터 단어는 선형 서술이라는 문법 구조에서 해방되고, 단어 하나하나가 별자리처럼 빈 곳에 배치돼 서로 공감을 불러일으키며 새로운 시 형식을 갖추게 된다.

키타조노 카츠에 (Kitasono Katue 北園克衛)와 그의 VOU(1953) 단체는 일본 최초로 시각시 국제 운동 교류에 참여했다. 하지만 후기에 이르러 그의 작품은 점차 플라스틱 시(plastic poem)을 향해 나아갔고, 기본 문자에서 벗어나 시의 형식을 더 넓은 차원으로 확대하여 영상 시(詩) 등 혼합 형식으로 발전했다. 그 때문에 일본의 시각시 운동을 본격적으로 추진한 것은 세이치 니쿠니의 ASA 운동(1964-1977)이라 할 수 있다. 세이치 니쿠니는 기타조노 가츠에와 정반대로 이미지 등 다른 소재와 조합한 퓨전 예술을 부정했고, 언어 자체가 객체라는 이념을 고수하며 표의 한자로 새로운 이미지를 창작했다.

대만의 시각시는 1950 년대에 발전을 시작했다. 1955 년 린헝타이(林亨泰)는 잡지 「현대시」 11 호에서 최초의 대만 시각시 「바퀴」를 발표했다. 대만 시각시의 대표적인 선구자는 잔빙(詹冰)과 린헝타이이다. 잔빙는 당시 언어를 초월한 세대로서 어떻게 중국어로 글을 써야 하는지 고민하고 있었다. 언어를 초월한 세대란 일제 강점기 이후 공식 언어를 일본어에서 중국어로 바꾼 젊은 세대를 말한다. 이때 잔빙는 시각시를 통해 글쓰기의 언어 장벽을 허물었고 어떻게 해야 중국어를 모르는 사람들도 중국 현대시를 쓸 수 있을까 하는 질문을 하게 된다. 그는 이런 기대 아래 「Affair」과 「자화상」 등 두 편의 시를 완성하게 된다. 그 후 현대로 넘어오며 시각시를 가장 많이 창작한 대만시인은 첸리(陈黎)다.

중국 시인들도 시각시를 선보였으나 대만과 해외지역의 시각시에 비해 큰 울림을 주지 못했다. 중국 시각시 또한 서양에서 유래했다. 중국은 예로부터 시 속에 그림이 있고, 그림 속에 시가 있다는 개념을 이어 왔다. 다시 말해 중국 고전 시 창작 형식에는 제화시(題畵詩)라는 시와 그림이 결합한 예술 창작 형식이 존재하고 있었다. 중국 당대 가장

저명한 시각시 시인은 주잉춘(朱嬴椿)으로 그는 출판물 디자이너이기도 하다.

한국 최초의 구체시는 1988 년의 「한글 나라」(시인사) 14 점에 나타난다. 이때 구체시라는 형식을 최초로 소개했으며, 한국의 가장 유명한 시각시 시인은 이상이다.[6]

4.2 한자 시각시의 특징

서양의 시각시와 동양의 시각시는 언어적 성격 차이로 인해 다소 다른 표현 방식을 지니고 있다. 서양 문자는 표음문자이기에 자모와 음절의 선형적인 조합을 통해 단어를 구성하고 의미를 전달한다. 하지만 한자는 표의 문자, 즉 상형 문자로, 문자 자체를 하나의 기호로 간주할 수 있다. 그뿐만 아니라 글자 자체에 발음을 나타낸다는 뜻의 표음(音)과 의미를 나타내는 뜻의 표의(意) 두 가지 특징을 띠고 있다. 이런 상형 문자는 글자의 뜻을 시각적으로 표현할 수 있다는 장점이 있다.

예를 들어 '木(목)' '林(림)' '森(삼)'을 예로 들자면, 영어로는 'tree' 'woods' 'forest'라고 표기되며 한자로는 '木(목)' '林(림)' '森(삼)'으로 표기된다. 한자 '木(목)'은 나무에서 형태를 따왔다. 따라서 나무 두 개를 나열하면 숲을 의미하는 '林(림)'이 되고 세 그루가 쌓여 있으며 더 무성한 숲을 의미하는 '森(삼)'이 된다.

기호화라는 상형 문자의 특징으로 인해 한자의 구체시는 서양과 다소 다른 양상을 보인다. 언어마다 고유한 특성을 보이고 있으나 시각적 표현에 있어 한자의 의미표현이 더욱 매력적이라는 장점이 있다.

---

6) 고 원, 독일어 구체시와 한글구체시 (n. p. : (서울대), n. d.), 116.

즉, 한자는 서양의 문자 조합과는 구도적 가능성을 지니고 있다는 것이다.

다음은 일본 시각시의 대표 시인 세이치 니쿠니, 무카이 슈타로와 대만 시인 첸리, 중국 시인 주인춘의 작품에 24 절기 창작에 참고의의를 지닌 작품을 대한 설명 분석이다

4.3 시각시 작품 분석

4.3.1 세이치 니쿠니 <Seiichi Niikuni 新国诚一> (1925 — 1977)

세이치 니쿠니는 일본 시인이자 화가로 국제 아방가르드 구체시 운동(international avant-garde concrete poetry movement)의 중요한 선구 중 한 명이다. 그는 서예, 시각, 청각 시 작품을 창조했고, 일본과 독일 교과서에서 근대 가장 중요한 시인 중 한 명으로 꼽혔다.

ASA 성립 및 국제사회의 주목:

세이치 니쿠니는 1964 년 카기야 유키노부(Yukinobu Kagiya)의 자택에서 열린 E. E. 커밍스(E.E Cummings) 연구팀에 참가했고 그 자리에서 후지토미 야스오(Fujitomi Yasuo)를 만나게 된다. 같은 해 6 월 4 일 세이치 니쿠니와 후지토미 야스오(Yasuo Fujitomi 福田康夫)는 구체시 탐구 및 실험을 취지로 예술 협회 즉 ASA(Association for Study of Arts)를 설립하게 된다. 그들은 동명 잡지인 ASA 를 발간하여 일본 및 해외 구체시를 소개했고, 하롤도 데 캄포스(Haroldo de Campos)의 시를 일본어로 번역했다.

그림 33 ASA VOL.4 (1970)

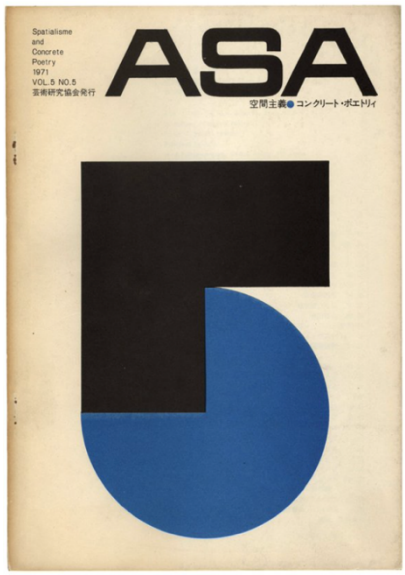


그림 34 ASA VOL.5 (1971)

「雨」비:

화면 위쪽부터 가지런히 배열된 네 개의 점은 한자 '비 雨'에서 갈라져 나왔다. 화면 아래쪽에 비자가 보인다. 순간 무미건조했던 기계적인 공간이 이슬비로 변했다.

이 작품은 '비 雨'라는 한자의 의미뿐만 아니라 해체된 한자의 시각적 인상도 느낄 수 있다.

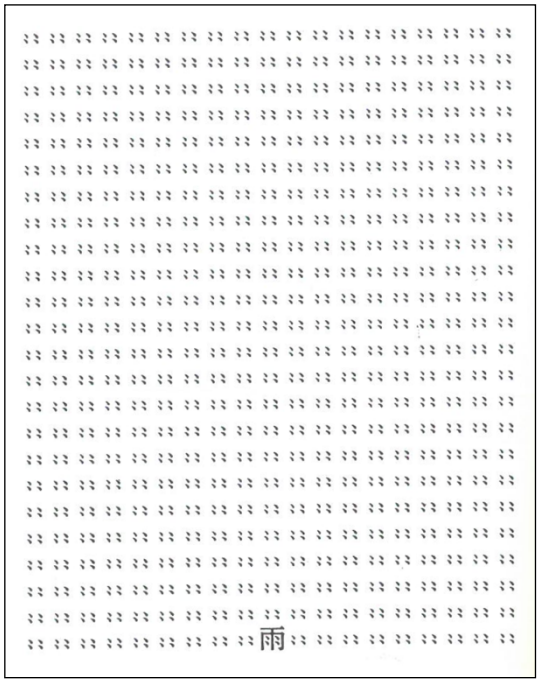


그림 35 雨 비 (Seiichi Niikuni)

「雪花」눈꽃:

화면 전체가 한자 '눈 雪'으로 촘촘히 배열돼 있고, 글씨가 작아 점 하나처럼 촘촘히 보이고, 화면 중심에는 '꽃. 花'가 배치돼 있다.

가지런한 점 모양의 문자는 사람들에게 고요한 느낌을 준다. 눈송이가 그 속에 숨어 있다

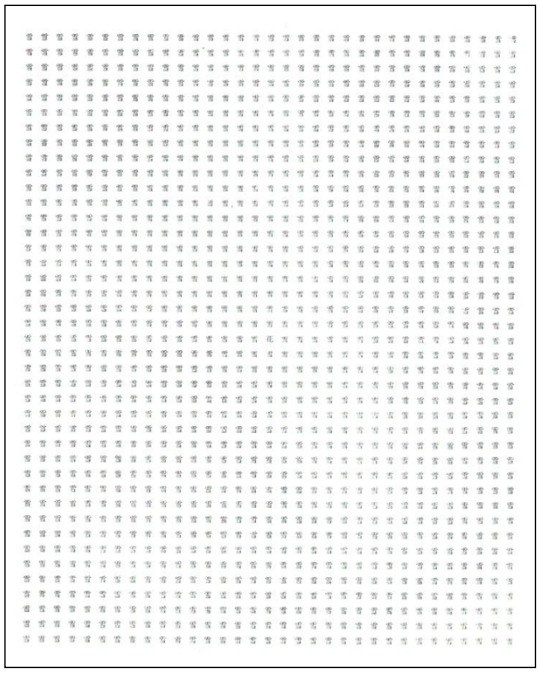


그림 36 雪花 눈꽃 (Seiichi Niikuni)

「川または洲」강 또는 주:

세이치 니쿠니의 이 1966년 작품 '강 또는 주'로 번역되며, 왼쪽 상단은 '川 강' 자의 반복으로 형성되었지만, 오른쪽 하단은 '주 州(모래톱)이 두 개의 연결된 삼각형은 의미에 의해 하며 깎은 모래 둑을 지나 흐르는 물의 전체적인 인상을 강화하는 각 기호를 구성하는 정렬된 획을 통해 흐르는 강을 나타낸다.

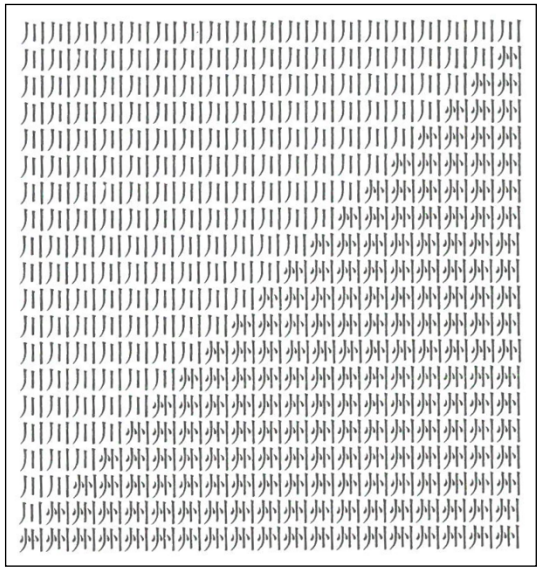


그림 37 川または洲 강 또는 주
(Seiichi Niikuni)

A river has already been reduced to skin「皮になった川」피부처럼 메마른 강 :

천(川)자는 흐르는 물을 대표한다. 따라서 천자의 필 획을 분리하여 불규칙적으로 움직이는 물의 파동을 표현했다.
시각적으로 분석해 보면 상단에 있는 풍부한 물줄기가 점차 아래로 흐르면서 역삼각형을 이루는데 이는 점차 말라가는 물줄기를 상징하며 끝내 물줄기는 皮(가죽)를 향해 사라져 간다.

이 부분에 나타나는 [皮] 는 메마른 물줄기와 갈라 터진 피부를 상징한다.

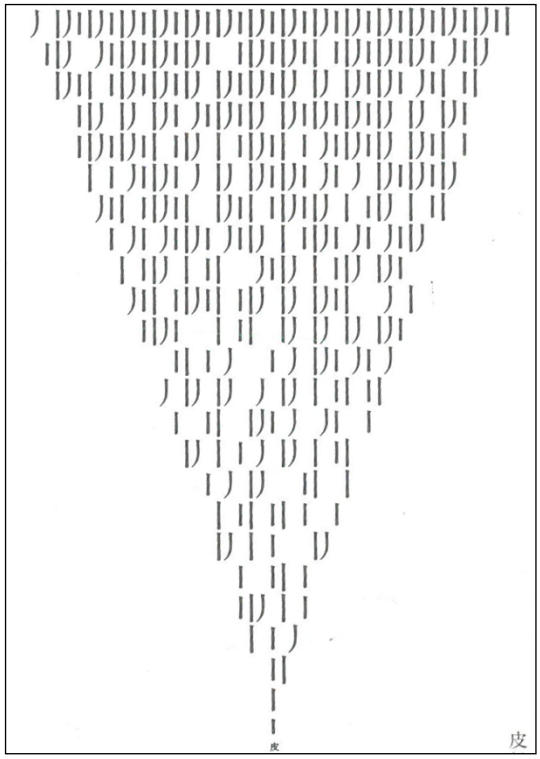


그림 38 皮になった川」피부처럼 메마른 강 (Seiichi Niikuni)

「空隙」간극:

작가는 화면 속 「光（빛）」자의 배열과 부분 결실로 '빈 곳'의 의미를 구현한다.

여기서 「光（빛）」이란 빛을 의미하며, 글자의 배열 형태는 마치 블라인드를 통해 집 안으로 쏟아지는 빛과 같다.

일부 「光（빛）」자는 유리 등을 통해 초점이 흩어진 빛처럼 좌우로 뒤바뀌었다.

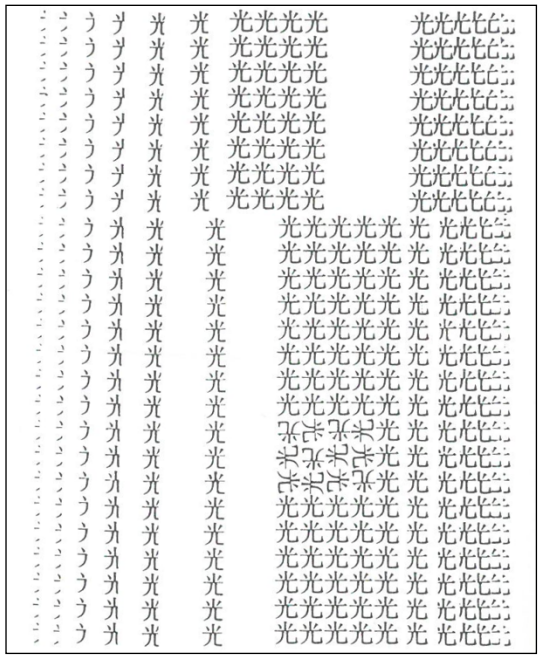


그림 39 空隙 간극 (Seiichi Niikuni)

「幻」Illusion:

본 작품에서 작가는 '幻 환' 자를 분할하였다.

글자 크기와 기울기를 조절해 화면에 환각을 느끼게 한다.

'幻 환' 은 한자로 '환상', '환각' 이라는 뜻으로, 시각과 관련이 있다.

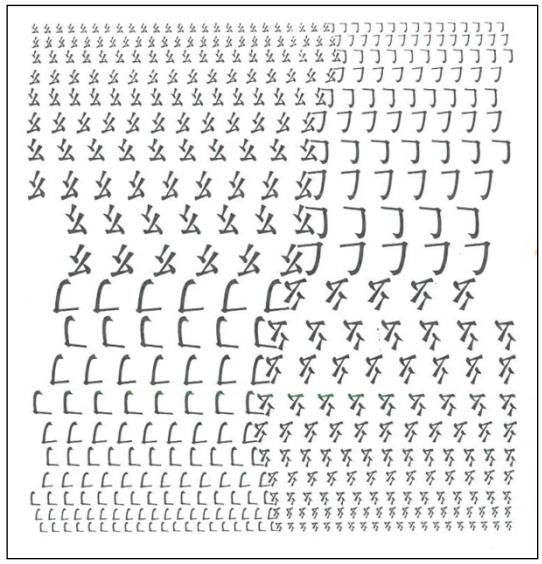


그림 40 「幻」Illusion (Seiichi Niikuni)

「点滅」flashing :

이 작품에서 작가는 '点滅 점멸' 이라는 두 글자를 크기 변화와 글씨 획으로 이루어진 결을 통해 빤짝이는 효과를 만들어 낸다 '点'자의 한자 뜻은 '점' 이다.' 滅' 자의 한자뜻는 소멸이다.

여기서 '点滅 점멸'은 일본어로 반짝반짝 빛난다는 뜻이다.

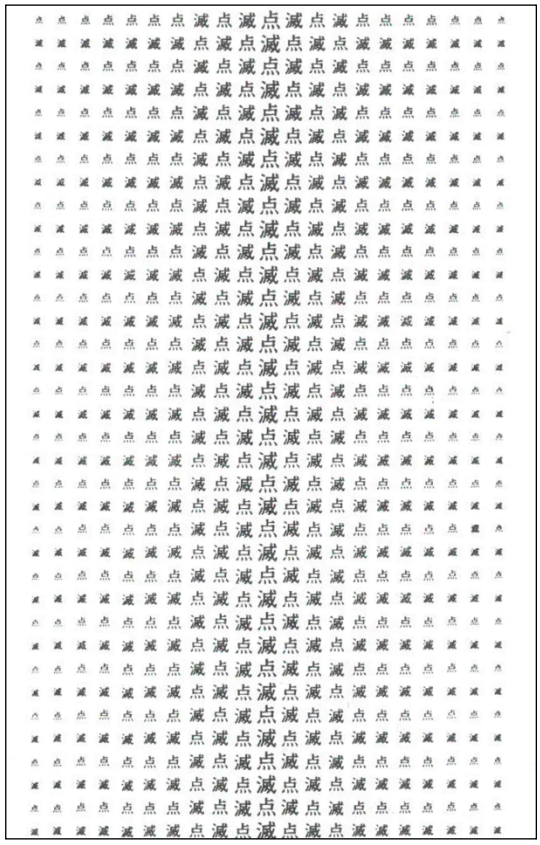


그림 41 「点滅」flashing (Seiichi Niikuni)

위에서 선택한 세이치 니쿠니의 작품은 모두 규칙적인 점선 구도를 사용했다. 이 구도 속에서 문자는 마치 질서정연한 그리드에 배열된 것처럼 보이며 규칙 속에서 변화를 만드는데 참조할 수 있다.[7]

작품 「비(雨)」와 「눈꽃(雪花)」은 비슷한 구도를 지니고 있다. 이에 문자의 뜻을 결합하여 문자의 변화를 규칙 속에 담아 고요하고 안정된 느낌을 준다.

「강 또는 주(川または洲)」와 「피부처럼 메마른 강(皮になった川)」은 모두 하천을 뜻하는 '川'을 사용했다.

「강 또는 주(川または洲)」의 문자 '州'은 '川'보다 ' `' 세 개가 더 많다. 이 문자는 마치 물 가운데 섬이 있는 것처럼 보인다. 이런 작은 섬은 빗물에 밀려 형성된 것으로 물 가운데 있는 육지라는 뜻을 지니고 있다. 규칙적인 문자를 기반으로 문자의 특징과 문자의 의미를 결합해 구도가 유사하나 밀도가 다른 효과를 냈고 대각선으로 구분 지었다.

「강 또는 주(川または洲)」는 하천을 뜻하는 '川'의 일부분을 지워 시각적인 변화를 준 뒤 문자 의미와 결합하여 표현했다.

작품「간극(空隙)」은 텍스트를 나눈 뒤 차단하거나 삭제했고, 「Illusion(幻)」은 문자의 크기를 점진적으로 배열하여 시각적 유도 규칙이 있는 변형을 통해 효과를 냈다.

「Flashing(点滅)」은 문자 자체 의미와 구조적 특징을 조합하여 특수한 효과를 만들어 냈다. 한자의 구도는 획의 방향과 개수 변화에 따라 일정한 패턴으로 배열했을 때 서로 다른 질감과 명도 변화를 갖게 된다.

이처럼 작품의 형식적인 측면에서 이런 특징을 요약한 다음 개인 작품에 부분적으로 적용하고 학습했다.

---

7) 新国誠一. 新国誠一詩集 (現代詩文庫). n.p.: 思潮社, August 1, 2019.

4.3.2 무카이 슈타로 <Shutaro Mukai 向井周太郎>

1932 년 도쿄에서 태생. 디자이너, 시인. 디자인학, 형태학, 기호론을 연구를 했다. 1955 년 와세다대학교에서 졸업하고, 동 대학원 상학 연구과(경영경제학 전공) 재학 중이던 1956 년 독일 울름조형대학교로 유학을 떠나 막스 빌, 오틀 아이허, 막스 벤제, 토마스 말도나도, 오이겐 곰링거, 헬레네 논네 슈미트, 엘리자베스 월터 등의 가르침을 받았다.[8]

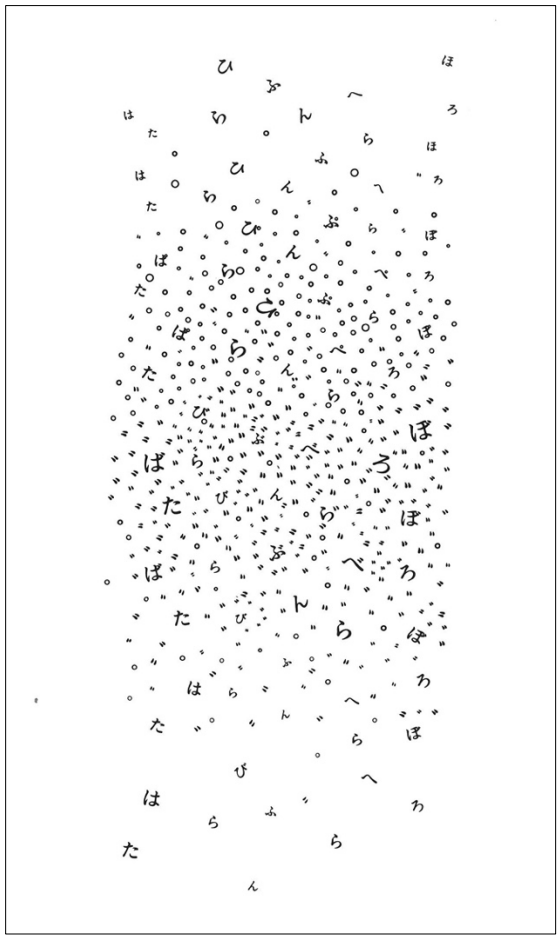


그림 42 〈大氣 Air〉

8) 向井 周太郎. かたちの詩学 morphopoiesis. n.p.: 美術出版社, March 16, 2003.

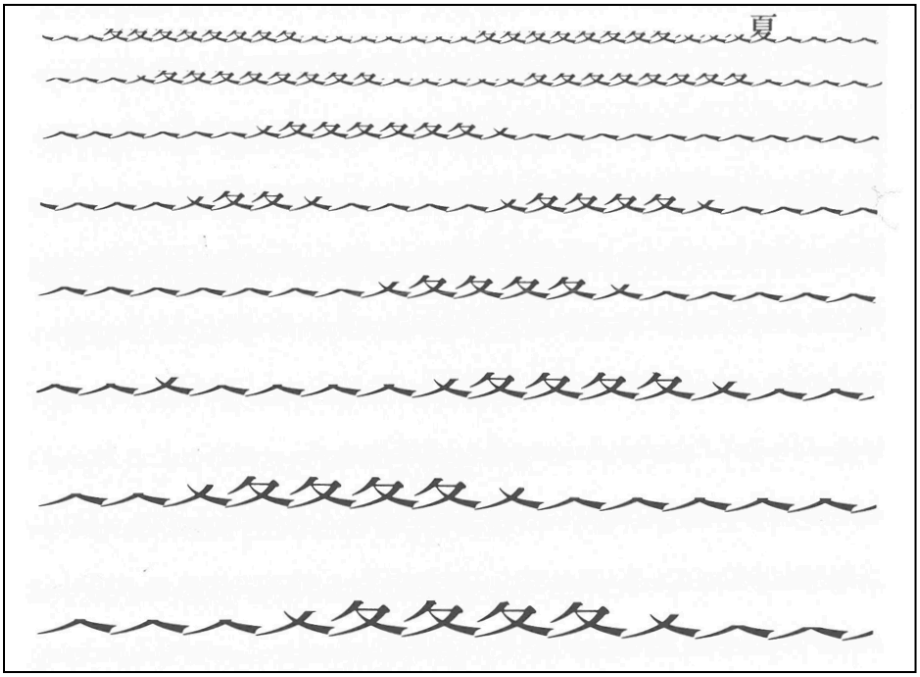


그림 44 <A season of a character ‘ winter [冬] ’ >

그림 43 <A season of a character ‘ summer [夏] ’ >

무카이 슈타로의 작품 중 무형의 공기와 계절을 표현하는 두 그림을 선정하여 참고했다.

그는 작품 「大氣 Air」에서 「 ” 」기호와 「 °」기호를 사용하여 공기를 표현했다. ‘ °’의 사용법은 한국어의 ‘.’와 같은 방식으로 문장 끝에 사용된다.

「夏」「冬」 두 작품은 한 시리즈로 볼 수 있다. 문자 선정에 있어 ‘夏’와 ‘冬’은 연관성이 있다. ‘夏’의 하반부와 ‘冬’의 상반부는 같은 구조를 지니고 있으며, 일부 구조를 삭제하여 선적인 질감을 만들면 ‘夏’와 ‘冬’은 자연스레 문자 특징상으로 뜻과 형태가 연결된다. 그뿐만 아니라 문자 크기를 조정하여 공간감을 연출하기도 했다.

4.3.3 천리 <Chen Li 陈黎> (1954)

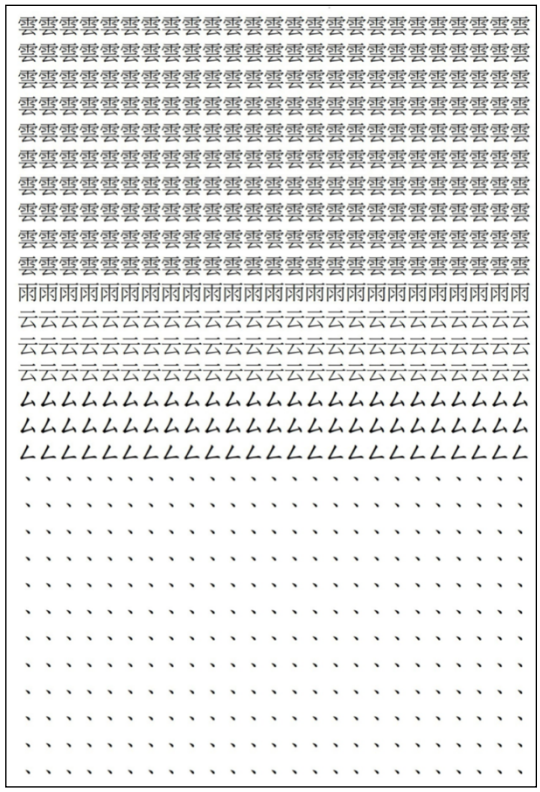


그림 45 <그러자 비가 말하는 것을 들었다 (于是听见雨说话了)>

세이치 니쿠니, 무카이 슈타로와 달리 천리는 근현대 대만 시인이다. 이어 천리의 <그러자 비가 말하는 것을 들었다>를 사례로 선정하고자 한다.

한자 '雲(운)'을 각자 단일 문자로 나뉜 뒤 음성(대만 주음 부호)과 기호를 표기한다.

한자: '雨' '云'는 각자 비와 구름을 뜻한다.

음성 기호: 대만 병음 'ㄙ', 's'로 발음한다.

기호 표기: ' `'

문자를 여러 부분으로 나눈 뒤 시각적으로 배열하여 그라데이션 변화를 해주었다. 또한, 병음 표기가 되어 있어 시각적으로 음성 효과를 느낄 수 있다

4.3.4 주잉춘 <Zhu Yingchun 朱赢椿>

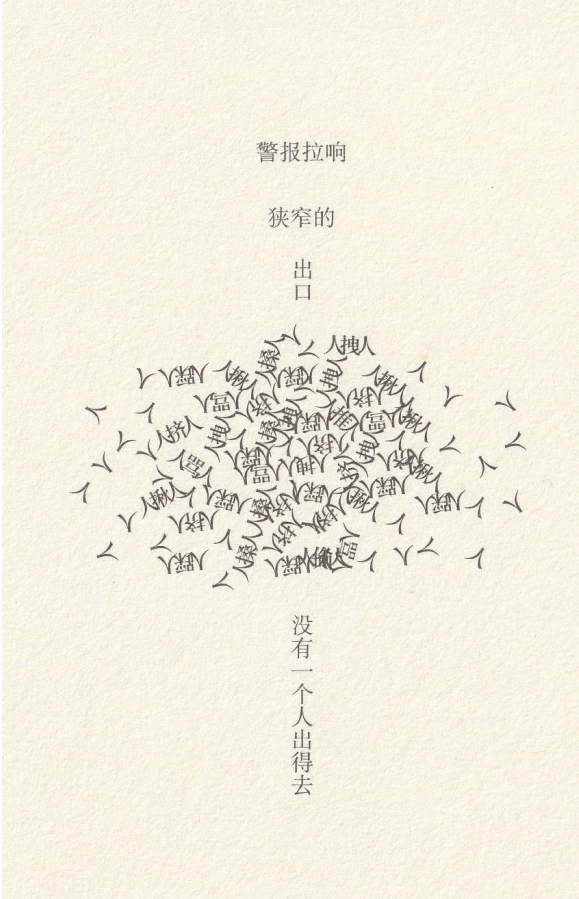


그림 46 The Exit (Zhu Yingchun)

주잉춘은 현대 중국의 몇 안 되는 시각시 작가 이자 책 디자이너기도 하다. 그는 글을 쪼갠 뒤 다시 중첩하는데, 글자 또는 단어뿐만 아니라 구절을 사용하기도 한다.

이 작품 중의 한자 내용을 번역하며 '경보가 울리면 좁은 출구로 사람이 붐비고, 사람이 밀고, 사람이 밟으면 아무도 못 나간다.' 라는 뜻이다.

가운데 부분에 흩어진 '人(사람)' 자 글씨를 보면 마치 화면 속 혼잡한 인파를 보는 듯하다.

4.4 시각시와 타이포그래피의 관계

무카이 슈타로는 한자 시각시 분야에서 절대적인 영향력을 행사하고 있다. 그는 시각시 시인이자 디자이너로서 써 자서전에서 디자이너의 관점에서 출발하여 시각시를 성찰하고 이에 관한 자신의 견해를 제시했다.

그의 작품집 「between language and formative action」[9]은 공간이 인간의 정신에 심오한 영향을 미친다고 말한다. 그리드가 그리진 원고지는 그리드 하나하나가 모두 협소한 공간을 이루고 있어 인간의 자유로운 사고를 제한하고 있다. 따라서 그는 라인과 그리드로부터 해방하고자 노력했다. 원고지에 가로 세로로 임의로 그리다 보면 문자는 선형적인 언어 구도를 상실하게 된다. 이때 언어는 조각난 문자로 분열되어 엉망이 된다. 하지만 원고지의 공간과 별개로 이 과정을 창작 구상의 심리적 과정으로 간주할 수 있다.

그는 디자인 콘셉트를 제기할 때마다 먼저 스케치한다. 하지만 문구와 달리 문자와 단어 외에도 특수 기호와 그래픽을 사용했다. 이러한 요소들이 머리에 떠오를 때마다 종이 위에 맘껏 뿌린 것이다. 이렇게 다양한 문자와 기호를 통해 관계를 나타내면 어떤 형태나 전체 구조가 나타나 이미지 또는 개념 지도가 형성된다. 시간이 흐르면서 이 모델에서 영감을 얻고 새로운 요소를 추가하는 등 자연스러운 과정을 거치게 된다. 이는 개방적인 개념도와 같은 수학 요약 방식에 속한다. 이 개념도는 디자인을 구상하고 실행하기 전에 진행하는 일종의 사고 연습이다.

---

9) 向井 周太郎, かたちの詩学 morphopoiesis2 (n.p.: 美術出版社, March 16, 2003), 6.

구체시는 그래픽 이미지를 다룬다. 문자의 라인을 평면에 녹여내 공간의 여백이 중요한 역할을 하게 된다. 따라서 시각 디자인과 평면 디자인은 자연스레 높은 유사성을 지니게 된다.

구체시와 디자인의 차이점을 명확히 구분하기는 어렵다. 하지만 구체시는 디자인의 함정에 빠지기 매우 쉽다. 마치 당대 음악의 이미지 기호가 그림처럼 퇴화하는 것처럼 말이다. 하지만 구체시는 언어 예술의 일종으로 자신만의 고유한 영역이 있다.

시각적으로 볼 때 구체시와 시각 디자인은 매우 가까운 관계를 이루고 있다. 하지만 구체시는 구상 예술을 콘셉트로 언어를 소재로 사용하고 있다. 구체시는 언어를 소재로 관점을 나타내는데, 도구 예술이나 구상 예술에서 형태와 색채를 하나의 물질로 보는 것과 같다. 하지만 언어는 그 자체로 '의미'를 지니고 있다. 이 방면으로 도구도 마찬가지이다.

제 5 장 최종 작품 24 절기 시각시

<24 절기 시각시> 는, 작가가 한자 시각시의 연구를 통해 24 절기 주제로 계절의 세미한 변화에 대한 개인적인 느낌과 각 절기의 의미를 접목한 타이포그래피 작품이다.

24 절기는 시간이 지나가는 순서에 따라 변화해 가는 주제이지만 변화의 특징에 따라 몇 개 카테고리를 나뉠 수 있다. 개별 작품의 특징 유형을 쉽게 이해할 수 있도록 5.1 절에서 작품의 구성 형식을 소개하고 5.2 절에서 각 작품을 대해 개별 설명한다.

5.1. 24 절기 시각시의 구성

24 절기 시각시 구체적인 구성 분류는 다음과 같다.

● 네 번의 시작, 사입(四立)

사입은 봄, 여름, 가을, 겨울 네 계절의 시작을 알리는 입춘, 입하, 입추, 입동을 뜻한다.

아래 작품과 같이 계절이 시작될 때 자연 식물의 모습으로 사입을 표현했다.

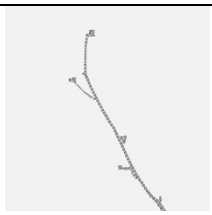
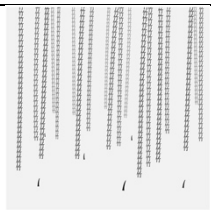
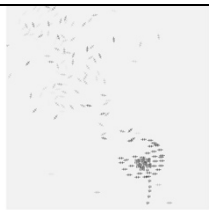
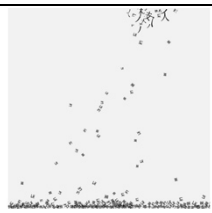
1) 네 번의 시작, 사입(四立)			
			
입춘	입하	입추	입동

표 2 사입(四立)

● 두 번의 교차기, 이분(二分)

이분은 계절의 중간지점이자 밤낮 길이가 같은 춘분과 추분을 가리킨다.

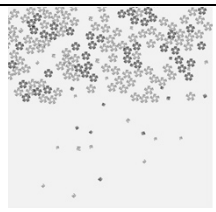
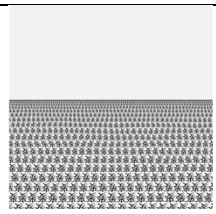
2) 두 번의 교차기, 이분(二分)	
	
춘분	추분

표 3 이분(二分)

● 두 번의 극한, 이지(二至)

이지는 각각 하지와 동지로 백야와 극야를 뜻한다.

아래 작품과 같이 원형으로 백야와 극야 개념(원형 속 햇볕이 드는 면적)을 나타냈다.

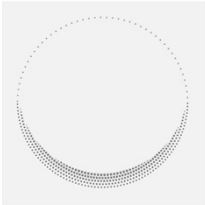
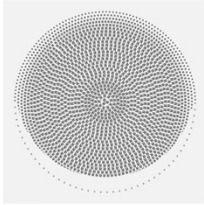
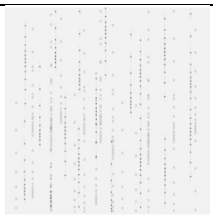
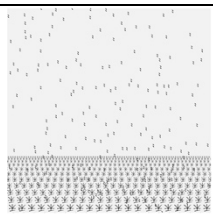
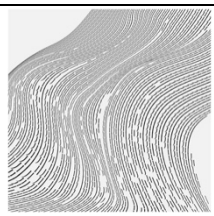
3) 두 번의 극한, 이지(二至)	
	
하지	동지

표 4 이지(二至)

● 물에 관하여

강수 또는 물과 관련된 절기로는 우수, 청명, 곡우, 소만, 백로, 대설, 소설이 있다.

아래 작품과 같이 물과 관련된 문자를 조합하거나 배열하여 절기마다 서로 다른 양상을 보이는 물을 표현했다.

4) 물에 관하여			
			
우수	청명	곡우	소만

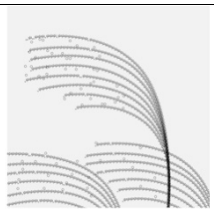
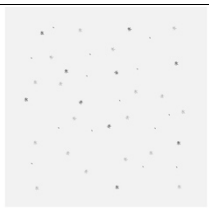
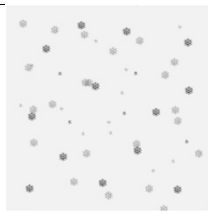
		
백로	소설	대설

표 5 물에 관한 절기 작품

● 기온에 관하여

추위와 더위를 나타내는 절기로 소서, 대서, 처서, 상강, 대한, 소한 등이 있다.

아래 작품과 같이 풍경 이미지로 표현되는 대한과 소한을 제외하고 대부분 원형 구도를 사용하여 표현했다.

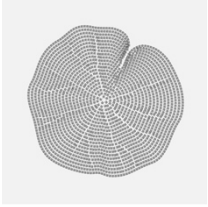
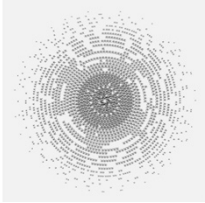
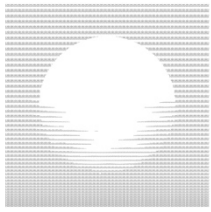
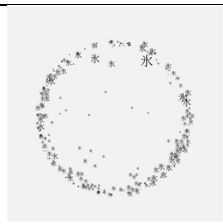
5) 기온에 관하여			
			
소서	대서	처사	상강
소한	대한		

표 6 기온에 관한 절기 작품

● 동물의 상태, 물후(物候)에 관하여

물후란 시기 철에 따라 만물들(동물; 식물)의 변화 상태를 뜻한다. 개인 작품에서 물후와 관련된 절기는 한로, 경칩, 망종이 3 개가 있다.

아래 작품과 같이 문자와 생물의 형태를 결합하여 이 시기 풍경을 표현했다.

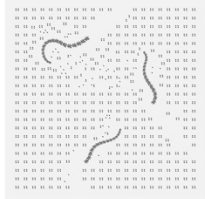
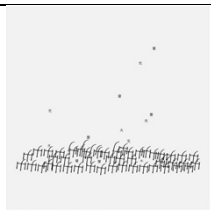
6) 동물의 상태, 물후(物候)에 관하여		
		
한로	경칩	망중

표 7 물후(物候)에 관한 절기 작품

다음절에서는 개별작품을 대해 구체적으로 설명한다.

5.2. 24 절기 시각시

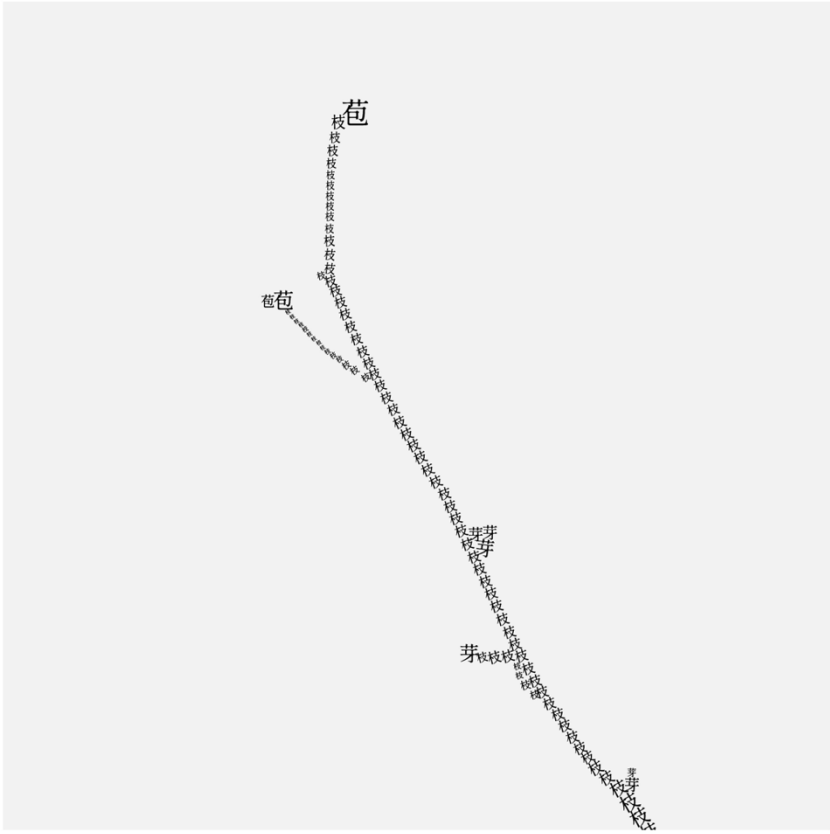


그림 47 <입춘 立春>

입춘은 2 월 4 일경에 맞이하는 봄의 첫 번째 절기다. 입춘은 봄의 시작을 알린다는 의미로 입춘부터 여러 식물이 싹을 트기 시작하기에 따뜻함과 생명력을 상징한다.

한자의 '立(입)'은 시작을, '春 (봄)'은 봄날을 의미한다. 이 작품은 나뭇가지, 꽃봉오리, 새싹을 의미하는 한자 '枝(지)' '苞(봉오리)' '芽(새싹)'를 선택했으며 글자를 조합하여 새싹과 꽃봉오리가 피어나는 나뭇가지를 형성함으로써 성장을 했다.

그림 48 <우수 雨水>

우수는 봄의 두 번째 절기로 2.19 일 경이다. 우수의 특징은 보슬보슬 봄비가 많이 내린다는 것이다.

한자의 '雨(우)'는 비를, '水(수)'는 물을 의미한다. 이 작품은 작은 폰트의 '水(수)'자를 수직 배열한 뒤 간격을 달리하여 빗방울이 떨어지는 속도감을 표현했고 보슬보슬 봄비가 내리는 화면을 구현했다.

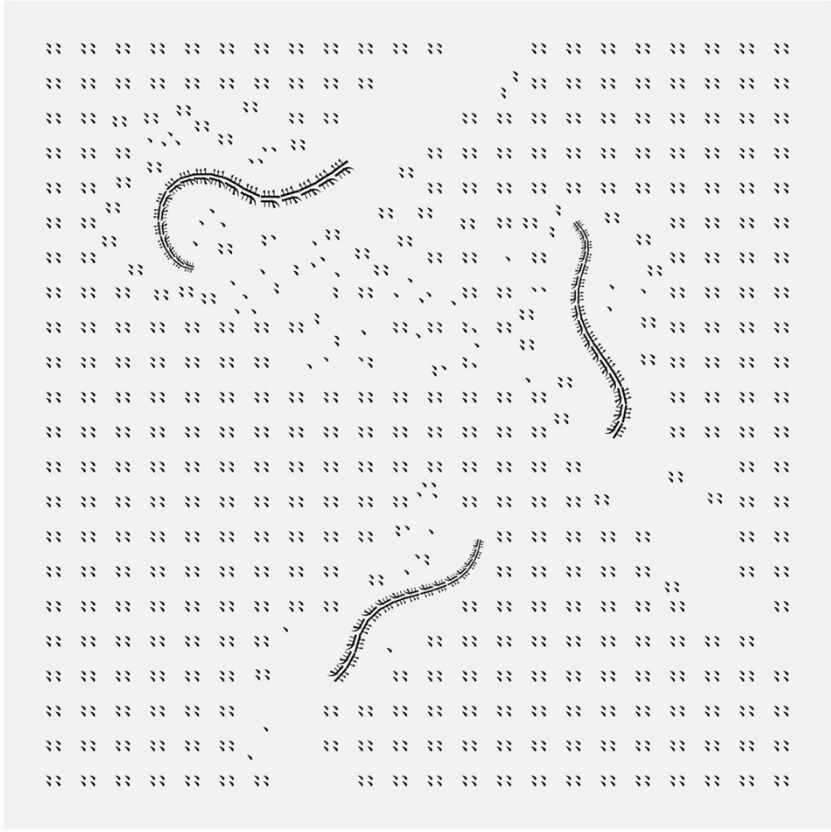
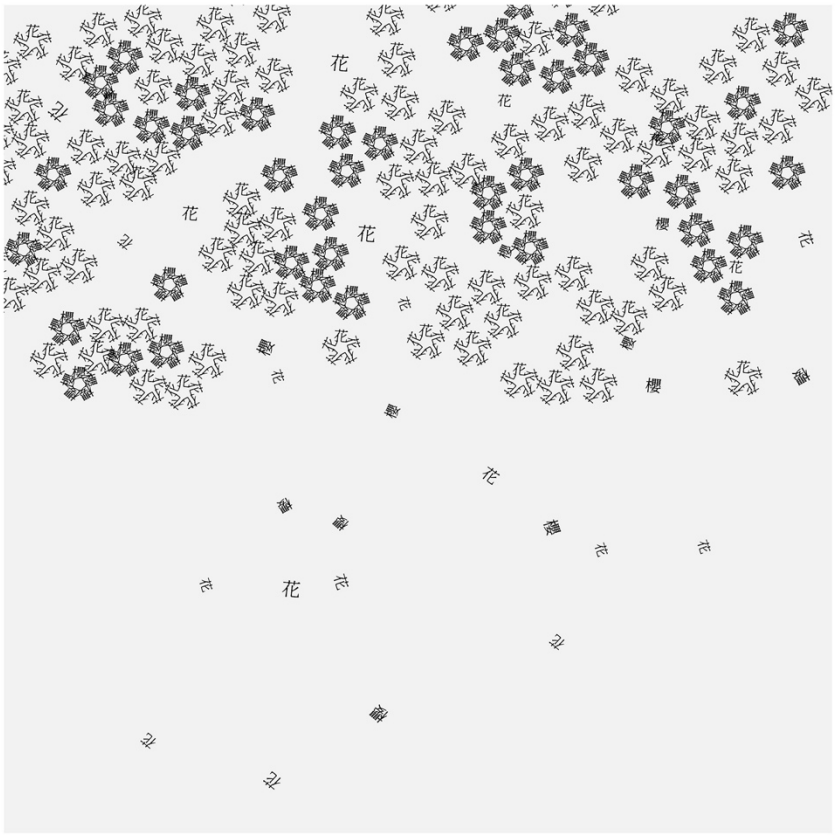


그림 49 <경칩 驚蟄>

경칩은 봄의 세 번째 절기로 3 월 6 일 경이다. 경칩은 자연계 생물의 활동에 변화가 생겼다는 것을 알리는 절기다.

‘惊(경)’ 은 '깨어난다'를 뜻하고 ‘蛰(칩)’ 은 곤충을 의미한다. 경칩에는 비가 많이 내리고 천둥과 번개가 잦다. 이런 봄날의 천둥소리로 땅 밑에서 겨울잠을 자던 곤충이 깨어나고 식물뿐만 아니라 동물들도 다시 활기를 찾는다. 이 작품에서 ‘非(비)’ 자를 곤충의 형태로 나열했다. ‘非(비)’ 자는 다름과 부정을 의미하고 있으나 고대 한자에는 ‘곤충’ 을 의미하기도 했다. 상형 문자인 한자의 관점에서 ‘非(비)’ 자의 형태는 곤충의 몸통과 촉수와 유사한 모양을 하고 있다. 배경의 네 점은 비를 뜻하는 ‘雨(우)’ 이다. 점 네 개만 남긴 채 외부 틀을 제거하여 규칙적인 점 패턴을 형성했다. 마치 꿈틀거리는 곤충이 정적을 깨고 그 위에 움직임의 흔적을 남기듯이 ‘雨(우)’ 자를 흩트려 놓았다. 또는 마치 떨어지는 빗방울을 연상하듯 구상하여 혼란스러움을 표현했다.



춘분 春分 | 櫻 [sakura] | 花 [flower]

그림 50 <춘분 春分>

춘분은 봄의 네 번째 절기로 3 월 21 일 경이다. 춘분은 두 가지 의미를 지니고 있다. 하나는 봄의 중간지점을 의미하고 다른 하나는 낮과 밤의 길이가 각각 12 시간이라는 것을 의미한다. 춘분의 가장 큰 특징은 날씨가 화창하고 따뜻하다는 것이다.

‘春(춘)’은 봄을 뜻하며 ‘分(분)’은 분리를 의미한다. 작품에서는 절기의 개념적인 뜻을 표현하지 않았고 개인의 기억 속의 화면으로 표현했다. 개인적으로 춘분의 풍경이 매우 인상적이기 때문에 주제가 시각시이니만큼 틀에 박힌 절기 개념을 표현하기보다는 절기에 대한 느낌과 경험을 더 많이 표현하고 싶었다. 벚꽃은 화기가 짧아 비가 내리면 금방 진다. 따라서 자형으로 그 풍경을 남기고 싶었다.

이 작품에서 벚꽃 ‘櫻(앵)’과 꽃 ‘花(화)’를 선정하여 꽃의 형태를 조합을 했다. 벚꽃 ‘櫻(앵)’은 획이 많아서 시각적으로 진하고, 꽃 ‘花(화)’는 획이 적어 상대적으로 연하기 때문에 이러한 특징을 활용하여 명암 효과를 표현했다.

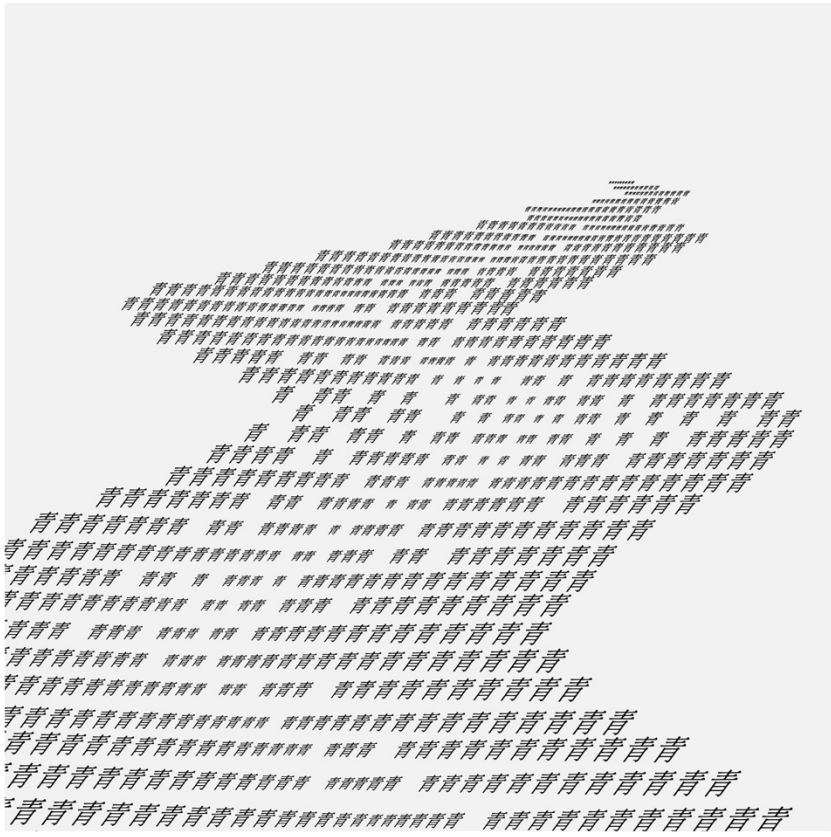
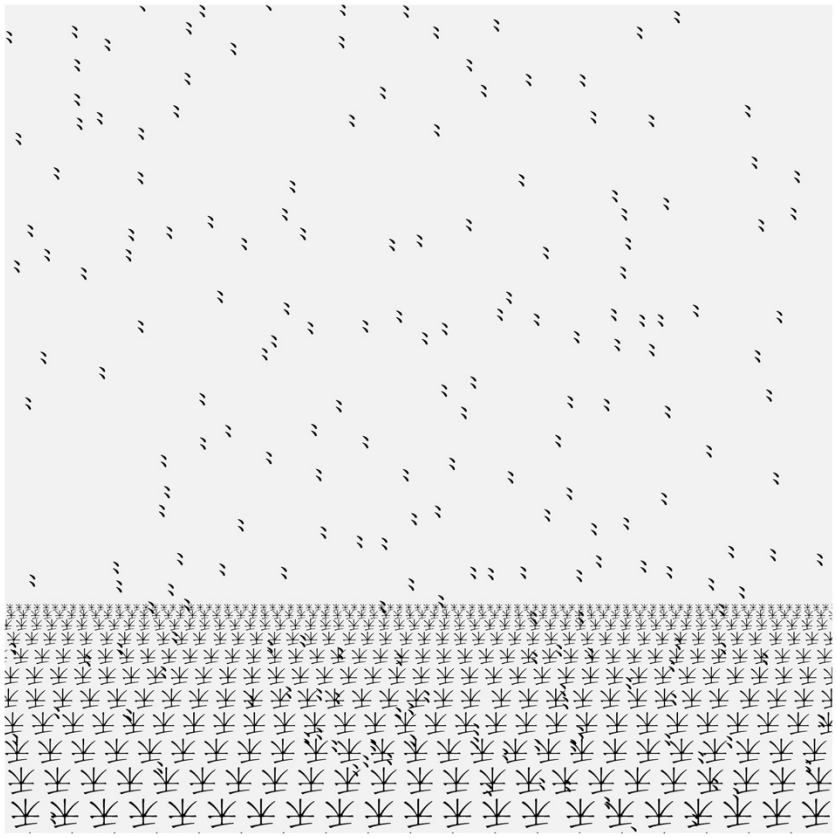


그림 51 <청명 清明>

청명은 봄의 다섯 번째 절기로 4 월 5 일 경이다. ‘清(청)’은 깨끗함을 의미하고 ‘明(명)’은 밝다는 뜻을 지니고 있다.

청명은 비가 온 뒤 날씨가 상쾌하고 풍경이 밝아지는 것이 특징이다.

이와 청명의 청은 녹색을 의미하는 ‘青(청)’과 발음이 같기에 본 작품에서는 녹색 ‘青(청)’을 선택하여 물결치는 강을 만들었다. 또한, 단어 간격을 조절하여 반짝이는 물의 표면을 구현함으로써 깨끗하고 환한 느낌을 주었다.



곡우 谷雨 | 禾 [seedlings of cereal crops]

그림 52 <곡우 穀雨>

곡우는 봄의 마지막 절기로 4 월 20 일 경이다. 곡우의 특징은 날씨가 따뜻해지면서 비가 많이 온다는 것이다. 따라서 곡우는 씨를 뿌리고 곡식을 재배하기에 좋은 시기다.

‘禾(볏모)’ 은 밭에서 막 모내기를 시작한 볏모를 뜻하며 ‘雨(우)’ 는 비를 의미한다.

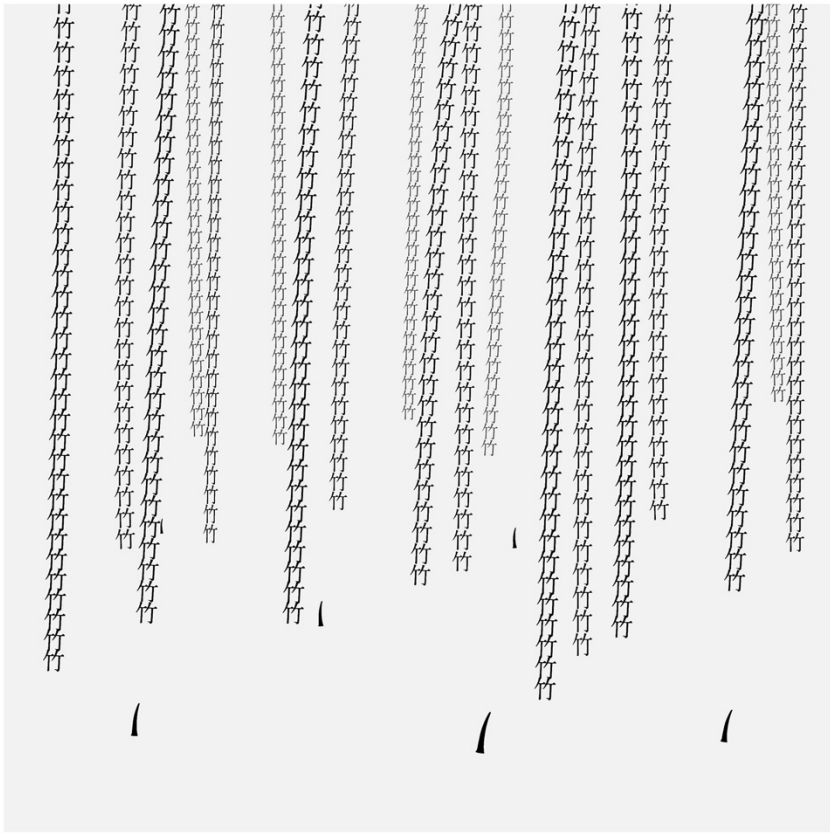


그림 53 <입하 立夏>

입하는 여름의 첫 번째 절기로 5월 6일 경이다. 입하의 특징은 기온이 상승함에 따라 강수량이 증가한다는 것이다. 이는 식물이 무럭무럭 자라나기 시작하는 중요한 절기다.

‘立(입)’은 시작을 뜻하고 ‘夏(하)’는 여름을 의미한다. 이 작품에서는 대나무 숲을 이미지화하여 표현했다. 입하 절기에는 모든 식물이 무럭무럭 잘 자라나는 것이 특징인데, 이때 죽순은 하루아침에 대나무로 변하기에 한정된 시간에 하루빨리 수확해야 한다.

이 작품에서는 대나무 ‘竹(죽)’으로 대나무 형태를 만들었고, 그중 일부를 해체하여 땅에서 죽순이 자라는 모습을 표현했다.

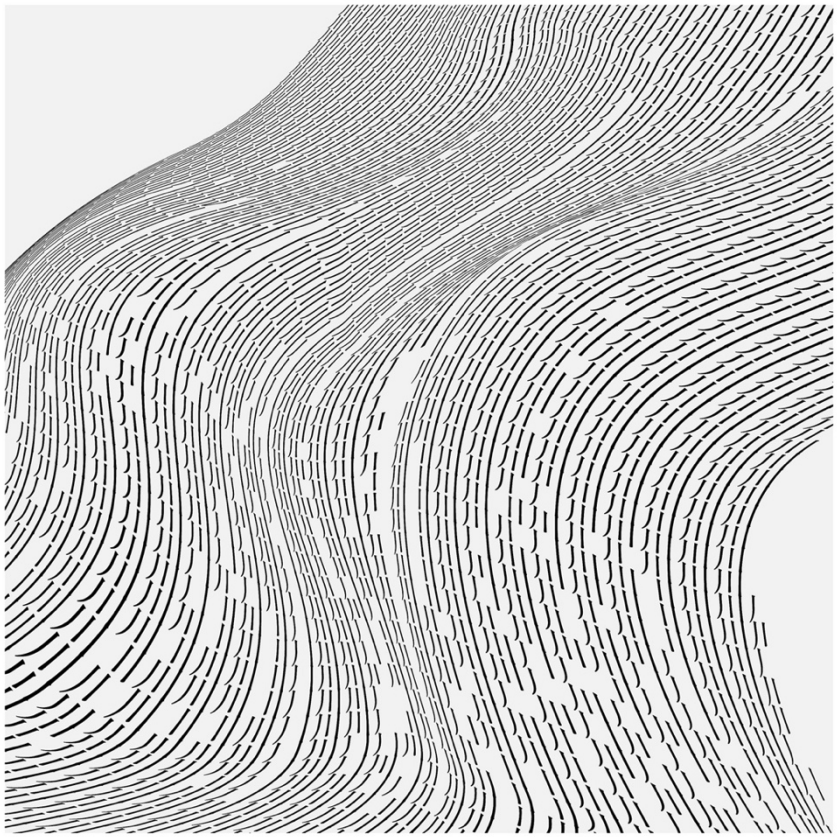
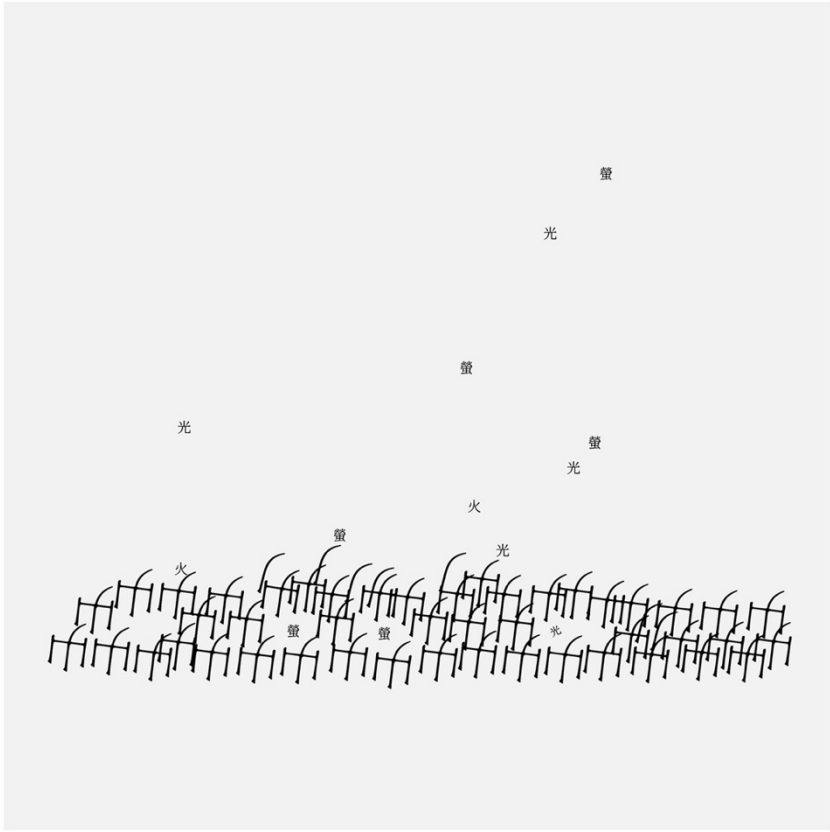


그림 54 <소만 小滿>

소만은 여름의 두 번째 절기로 5 월 21 일경이다. 이 시기에는 강수량이 많아 대규모 강우가 내리는 것이 특징이다.

‘小(소)’은 '작다'를 의미하고 ‘滿(만)’은 '차다'를 뜻한다. 따라서 소만은 강에서 빗물이 넘쳐나는 것을 말한다.

이 작품에서는 강 ‘川(천)’을 선택하여 하천을 표현했다. 상형 문자의 관점에서 볼 때 두 강둑 사이로 물이 흐르는데, 문자의 세로로 배열된 형태와 물의 흐름이 어우러져 역동적인 물줄기를 보여주고 있다. 또한 물의 생동감을 더하기 위해 글자의 일부를 지웠다.

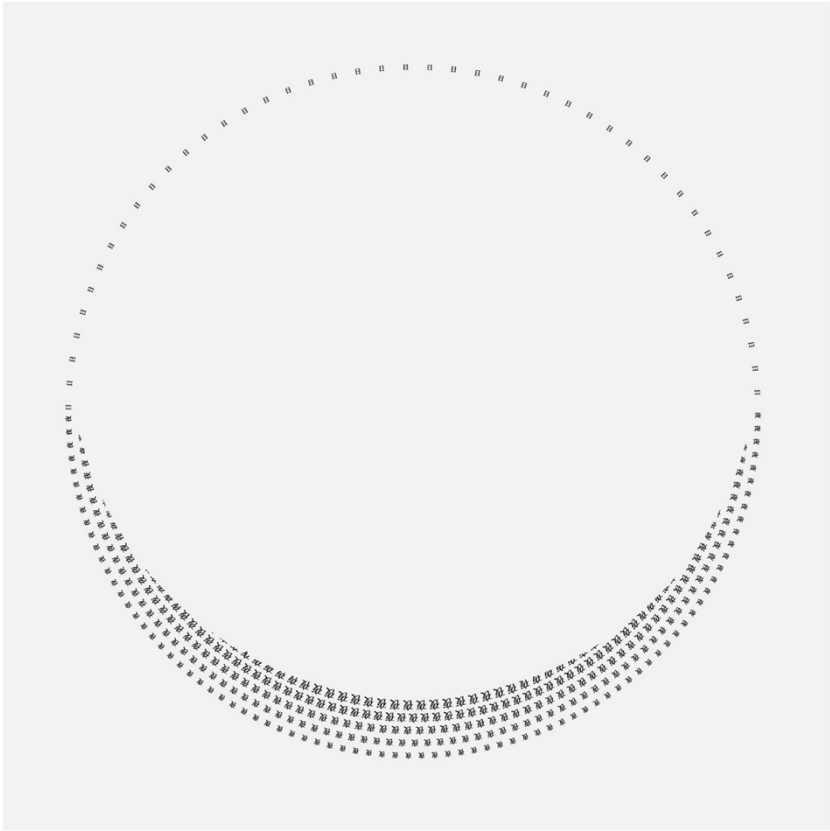


망종 芒種 | 螢 [glimmer lights] | 火 [fire] | 光 [lights] | 屮 [plants]

그림 55 <만중 芒種>

망종은 여름의 세 번째 절기로 6 월 6 일 경이다. 망종은 여름철의 시작을 알린다. ‘芒(망)’은 쌀이나 기장과 같은 (곡식 따위의) 까끄라기(Awn) 있는 작물을 의미하며 ‘种(종)’은 씨앗 파종을 뜻한다.

망종은 곡물을 재배하는 시기지만 여름인 만큼 가을의 수확과 구분되어야 한다. 따라서 풀을 의미하는 한자 ‘屮(초)’를 뒤집어 끝이 뾰족한 까끄라기를 표현했다. 이외에도 ‘萤(형)’ ‘光(광)’ ‘火(화)’를 통해 여름 밤 날카로운 모서리를 지닌 밀밭 속에서 반딧불이 춤을 추며 반짝이는 장면을 표현했다. 또한, 글자의 획 수가 다르므로 밝기를 사용하여 빛의 희미한 변화를 표현했다.



하지 夏至 | 日[day] | 夜[night]

그림 56 <하지 夏至>

하지는 여름의 네 번째 절기로 6 월 21 일경이다. 하지가 되면 태양이 북회귀선에 거의 직접적으로 비추기 때문에 하지는 북반구에서 낮이 가장 긴 하루다. 북극권과 북쪽 지역에는 태양이 종일 떠 있어 가장 큰 백야 지역을 형성한다. '夏(하)'는 여름을 뜻하고 '至(지)'는 극점을 의미한다.

이 작품에서는 각각 낮과 밤을 의미하는 '日(일)'과 '夜(야)' 두 글자를 원형으로 조립하여 공백과 그림자로 하지 절기의 백야를 표현했다.

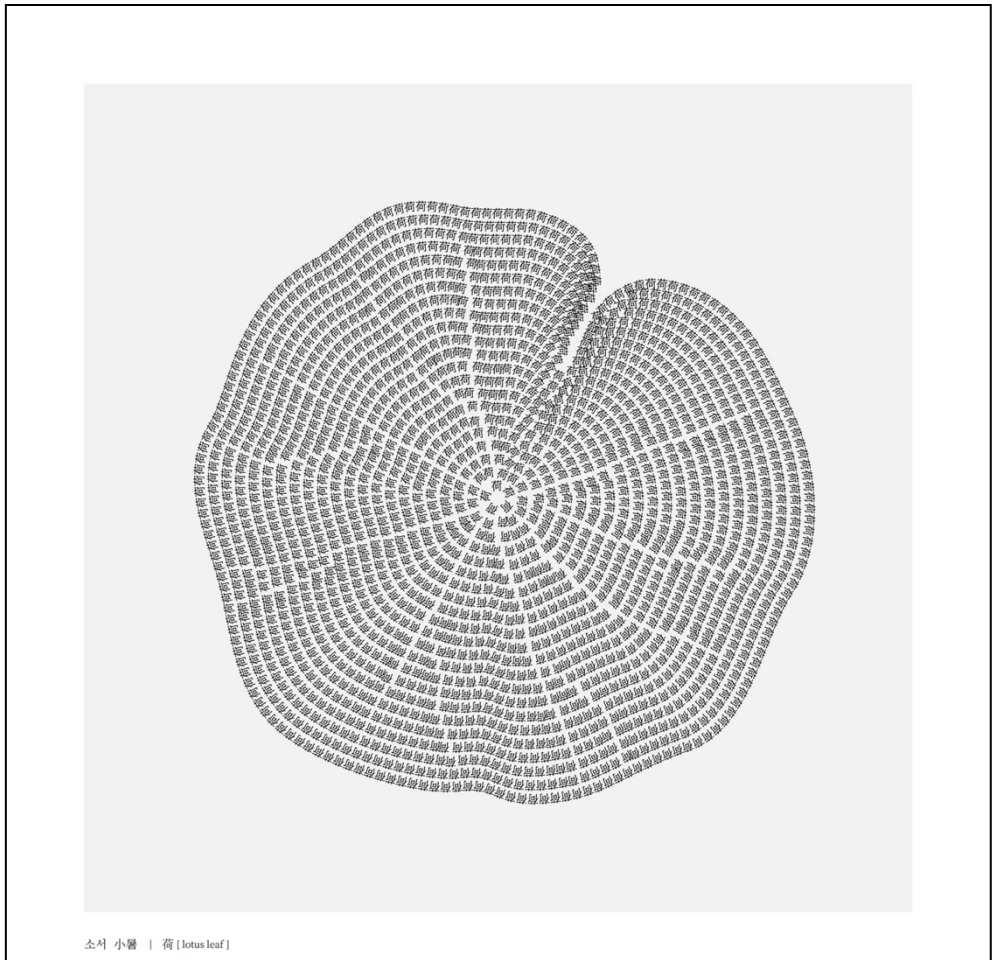
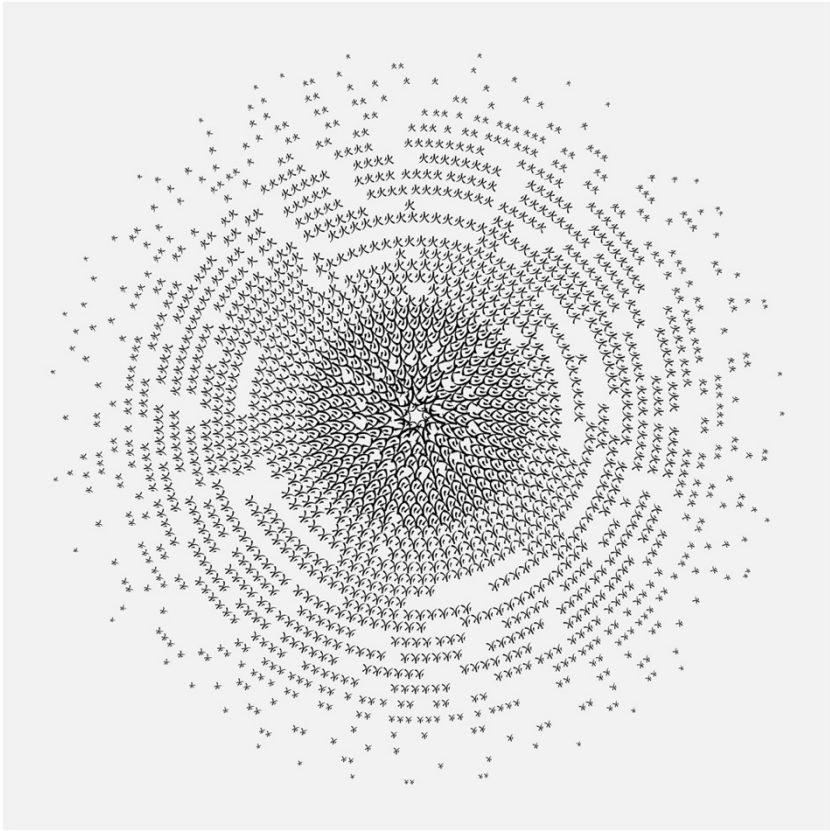


그림 57 〈소서 小暑〉

소서는 여름의 다섯 번째 절기로 7 월 7 일경이다. ‘小(소)’은 '작다'를 뜻하고 ‘暑(서)’는 더위를 뜻한다. 따라서 소서는 살짝 더운 날씨를 의미한다. 소서는 일 년 중 가장 무더운 시기는 아니지만 덥고 습하며 햇볕이 따스하다. 따라서 이 작품에서는 물과 왕성한 성장을 상징하는 연잎으로 소서를 표현했다.

이 작품에 사용한 한자 ‘荷(하)’는 연잎이라는 뜻으로 원형 배열바탕으로 글자 간격을 조정하여 연잎의 맥과 형태를 표현했다.



대서 大暑 | 火 [fire]

그림 58 <대서 大暑>

대서는 여름의 마지막 절기로 7 월 23 일경이다. ‘暑(서)’는 무더위를 뜻하기 때문에 대서는 가장 더운 날을 지칭한다. 대서가 되면 무더위가 극에 달하는데 햇빛도 매우 강해서 일 년 중 가장 더운 시기다.

이 작품에서는 대서를 표현하기 위해 불을 의미하는 한자 ‘火(화)’를 사용하여 원형으로 배열했다. 이어 글자 크기와 글자 간격을 조정하여 태양의 열기를 표현했고, 가장자리로 흩어지면서 점차 작아지는 ‘火(화)’자를 통해 햇빛의 변화를 표현했다.

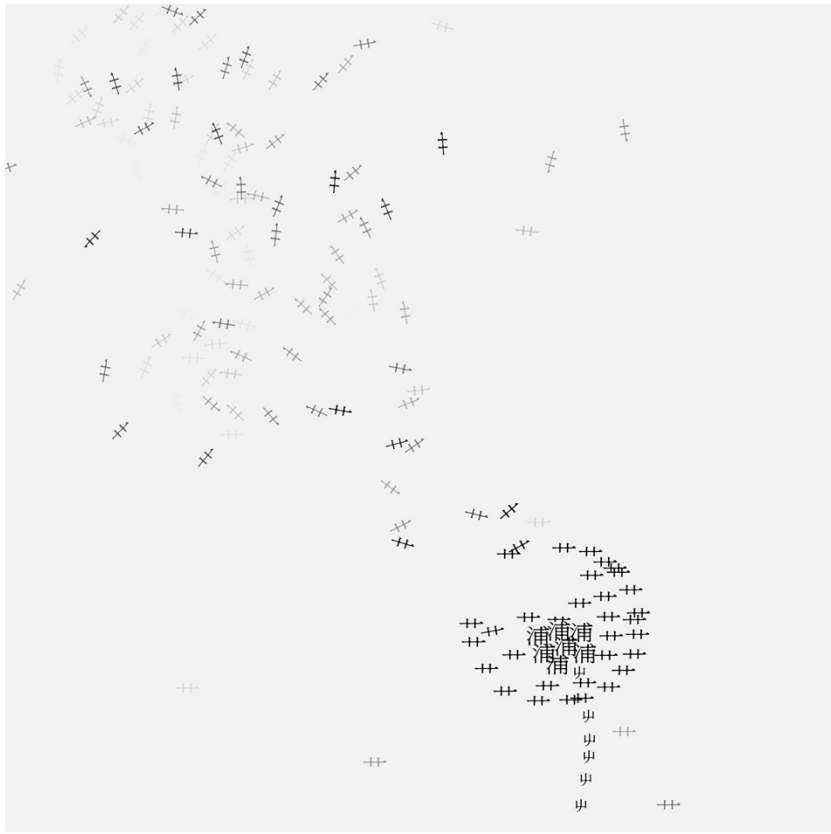


그림 59 <입추 立秋>

입추는 가을의 첫 번째 절기로 8 월 8 일 경이다. 입추는 가을의 시작을 알리는 절기로 여름이 가고 가을이 오면 무더위가 점차 가시면서 찬 공기가 불어온다.

이때쯤이면 여름 동안 여물었던 민들레가 선선한 첫 바람 속에서 하얀 씨앗을 흩날린다.

이 작품에서는 민들레를 뜻하는 한자 '蒲(포)' 자를 위아래로 '艹(풀)' 과 '浦(포)' 자로 나누어 가벼운 '艹(풀)' 자의 부분이 바람에 흩날리는 모습을 표현했다.

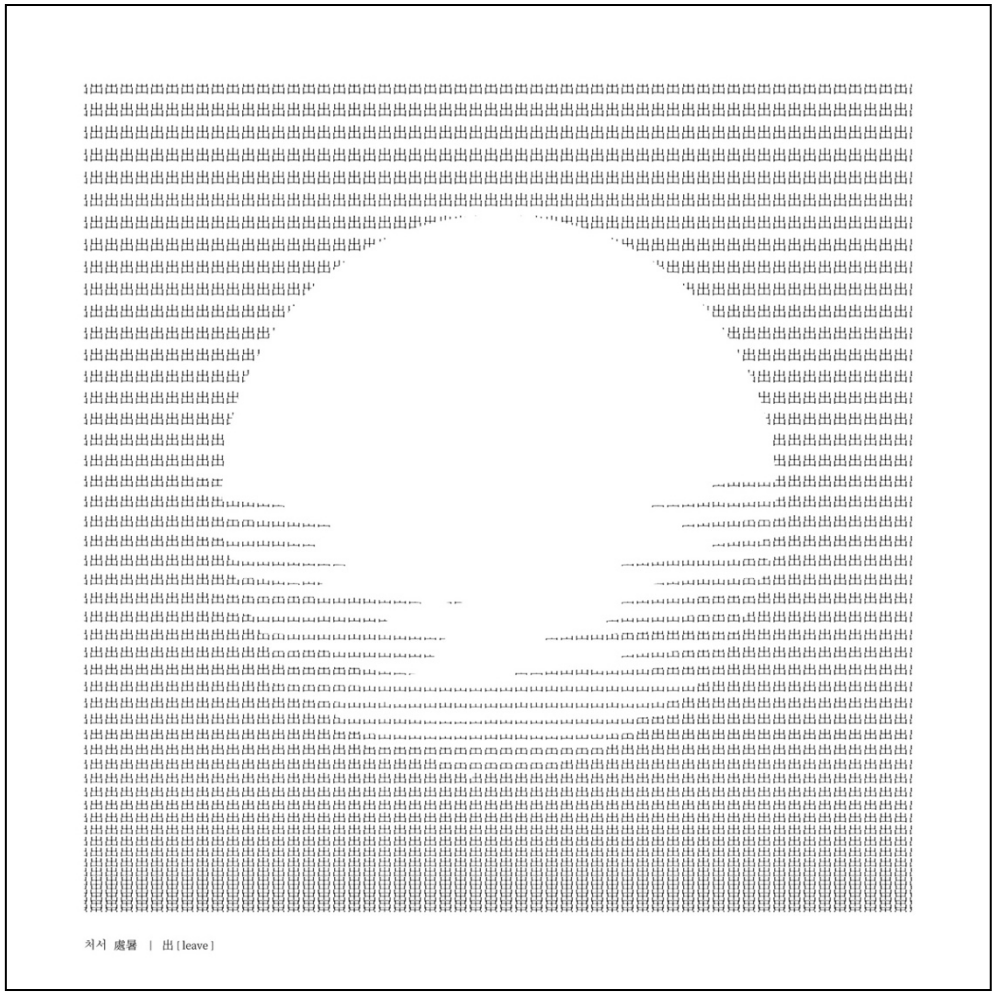


그림 60 <처서 處暑>

처서는 가을의 두 번째 절기로 8 월 23 일 경이다. ‘处(처)’는 ‘숨는다’ 또는 ‘끝난다’를 의미한다. 따라서 처서는 무더위가 드디어 끝났다는 뜻이다.

이 작품에서는 '떠난다'는 뜻의 ‘出(출)’을 사용했다. ‘出(출)’은 중국어 处暑(처서)의 处(처)와 같은 발음을 하고 있으며 모두 떠난다는 의미를 지니고 있다. 먼저 글자 간격을 이용하여 그라데이션 배경을 만들고 원형과 부분 삭제를 통해 석양, 즉 숨어있는 태양과 곧 떠날 무더위를 표현했다.

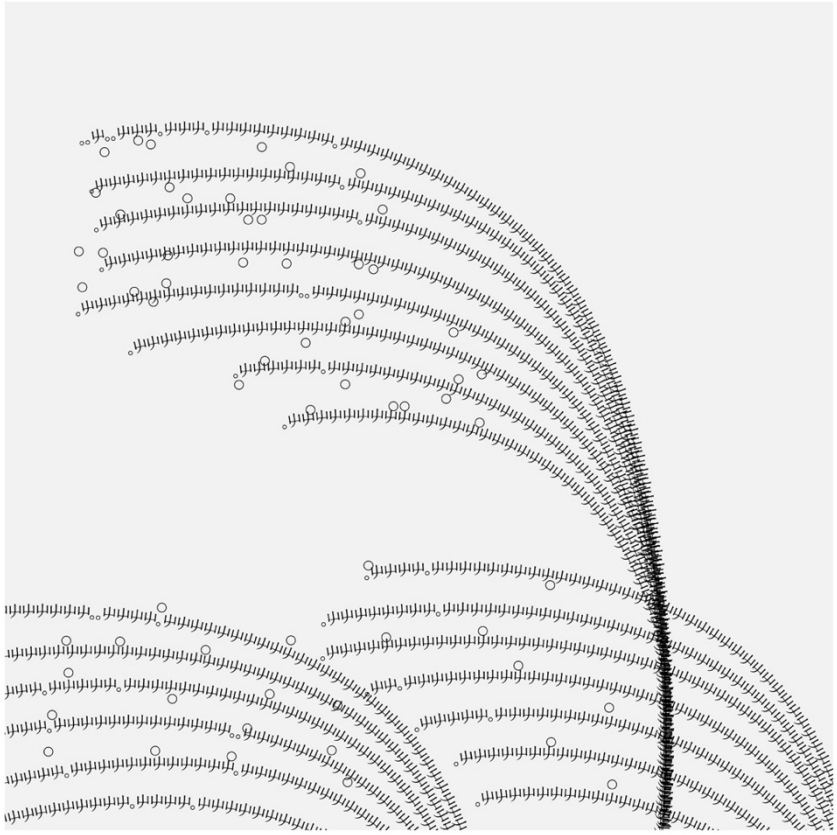
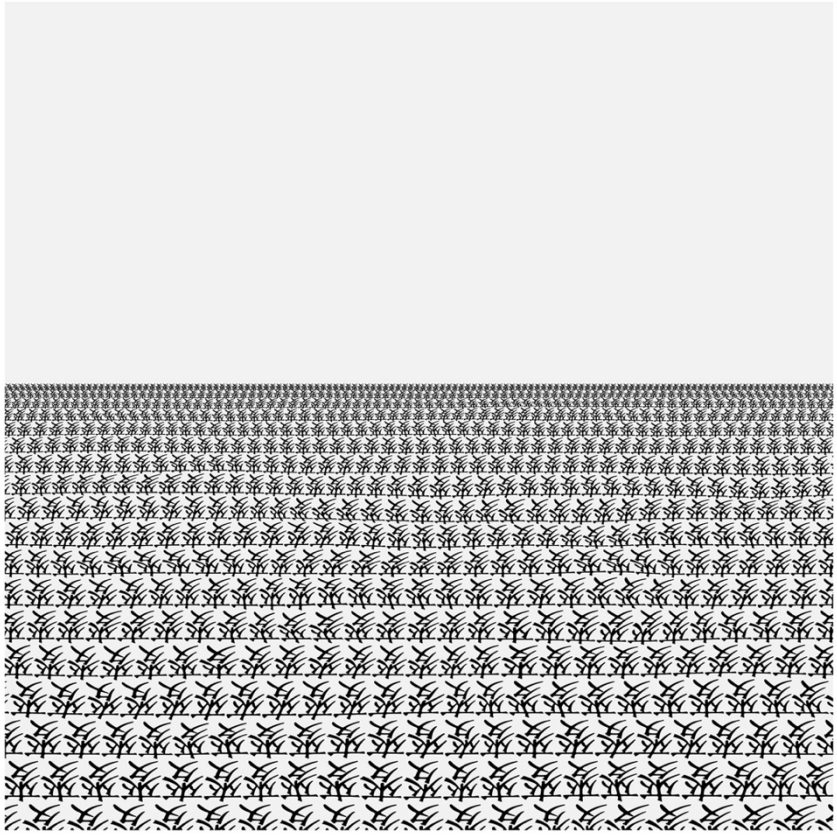


그림 61 〈백로 白露〉

백로는 가을의 세 번째 절기로 9 월 8 일 경이다. 백로가 되면 기온이 내려가기 때문에 아침이면 이슬이 하얀 물방울로 응결된다. 이에 하얀 이슬이라는 뜻의 백로라는 이름이 붙여지게 된 것이다.

이 작품에서는 풀을 뜻하는 ‘屮(초)’을 사용하여 가을 풍경 속 갈대를 보여주었다. 또한, 원형 기호인 ‘ °’을 사용하여 이슬을 표현했다. 한국어나 다른 언어에서는 문장 끝에 문장부호 ‘.’을 사용하지만, 중국어는 ‘ °’을 사용하며 끝맺음을 뜻한다.



추분 秋分 | 麥 [wheat]

그림 62 <추분 秋分>

추분은 가을의 네 번째 절기로 9 월 23 일 경이다. ‘分(분)’은 절반으로 나눈다는 뜻으로 두 가지 뜻을 지니고 있다. 하나는 밤과 낮의 길이가 같다는 것이고, 다른 하나는 이 시기 가을의 중간지점에 들어섰다는 것을 의미한다. 이날부터 서서히 늦가을로 접어들고 급격히 추워지므로 농민들은 가을걷이로 바빠지게 된다.

이 작품에서는 보리를 뜻하는 ‘麦(밀)’자를 반대로 배열하여 가을날 수확을 기다리는 밀밭을 표현했다.

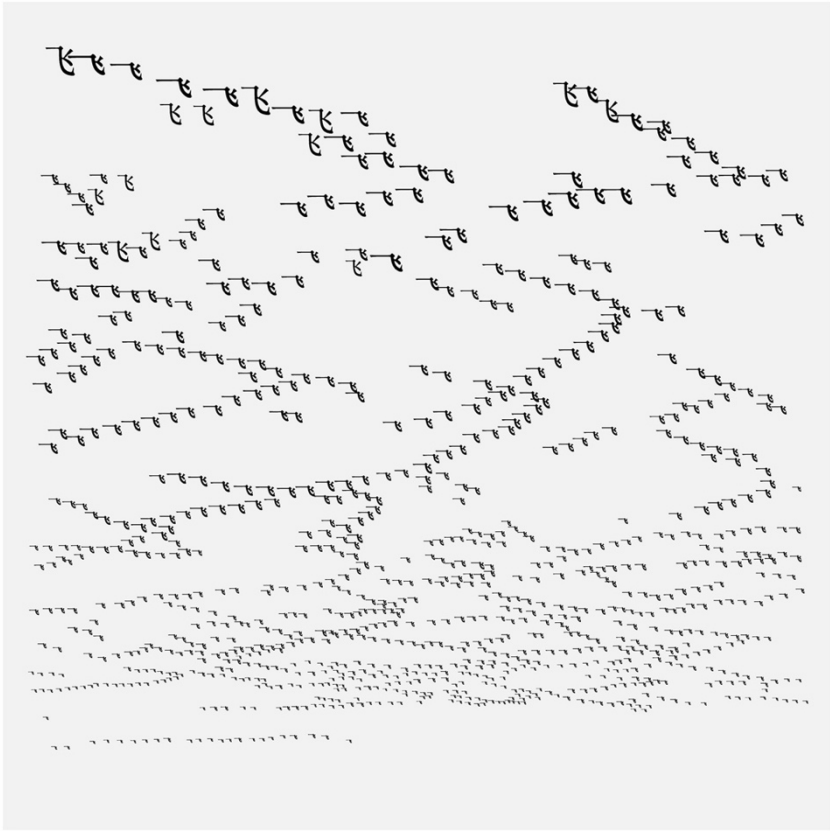
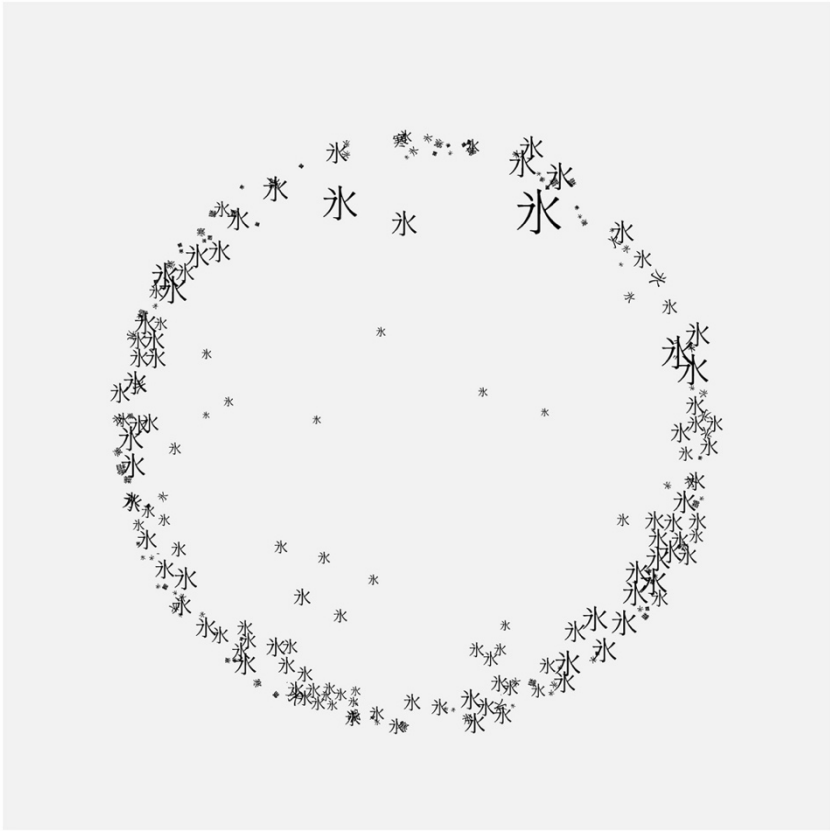


그림 63 <한로 寒露>

한로는 가을의 다섯 번째 절기로 10 월 8 일 경이다. ‘寒(한)’은 추위를 뜻하고 ‘露(로)’는 이슬을 뜻한다. 비록 한로라는 이름에 낮과 밤의 온도 차이로 이슬이 맺힌다는 의미로 ‘露(로)’가 들어있지만, 이 시기 날씨는 비가 적고 매우 건조하다. 따라서 사실상 이 절기에는 물과 관련된 요소가 없기에 한로의 풍경을 주로 표현했다.

한로 절기가 되면 철새가 남부지역으로 떠난다. 따라서 이 작품에서는 간체자 ‘飞(날다)’와 번체자 ‘飛(날다)’의 부수를 배열하여 철새가 이동하는 광경을 표현했다.



상강 霜降 | 氷[ice]

그림 64 <상강 霜降>

상강은 가을의 마지막 절기로 10 월 23 일 경이다. 상강이 되면 점차 찬 바람이 불어오게 되는데, 이는 일 년 중 낮과 밤의 온도 차이가 가장 큰 시기이다. 이런 온도 차이로 인해 식물에 맺힌 이슬이 서리로 응결된다.

이 작품에서는 원형 틀에 '寒(한)' '霜(상)' '冰(빙)' 자를 배열하여 이슬이 점차 서리로 응결된다는 콘셉트를 나타냈다.

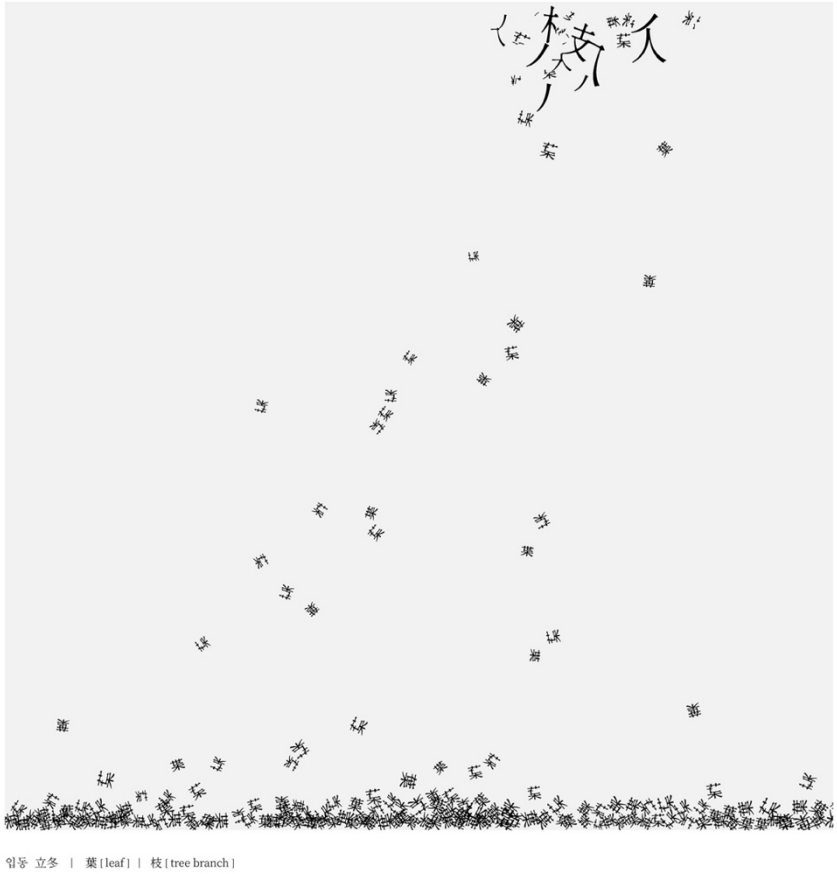


그림 65 <입동 立冬>

입동은 겨울의 첫 번째 절기로 11 월 7 일 경이다. 입동은 가을의 끝과 겨울의 시작을 알리는 절기다. 입동이 되면 바람이 건조하고 만물이 시든다.

이 작품에서는 '枝(나무가지)' 자를 해부하여 나뭇가지 형태를 이루었고, '葉(잎)' 자의 일부분을 제거하여 낙엽이 시들어 떨어지는 장면을 표현했다.

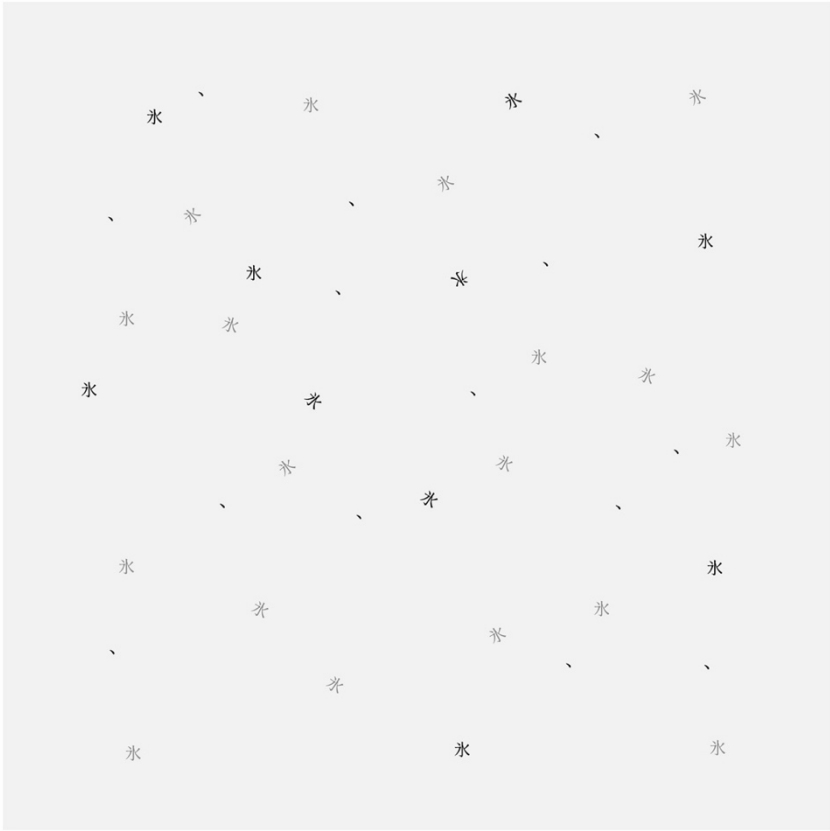


그림 66 <소설 小雪>

소설은 겨울의 두 번째 절기로 11 월 22 일경이다. ‘小(소)’은 '작다'를 의미하고 ‘雪(설)’은 눈을 의미한다. 소설은 강수량을 반영하는 절기로 날씨가 추워지면서 눈이 점차 많이 내린다는 것을 뜻한다.

한자에서 ‘水(수)’는 물을 의미한다. 번체자에서 ‘水(수)’에 점 하나만 찍으면 눈 ‘氷(빙 얼음의 뜻)’이 된다. ‘氷(빙)’은 눈꽃과 유사한 형태를 지니고 있으므로, 이 작품에서는 ‘氷(빙)’을 ‘水(수)’와 점으로 나누어 진눈깨비가 휘날리는 풍경을 표현했다.

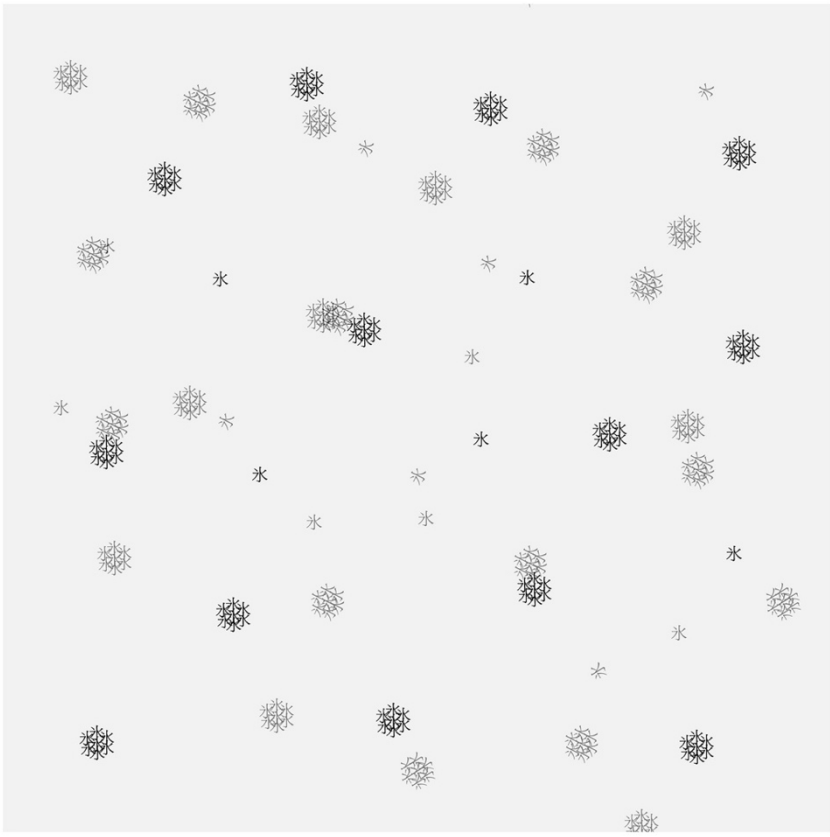
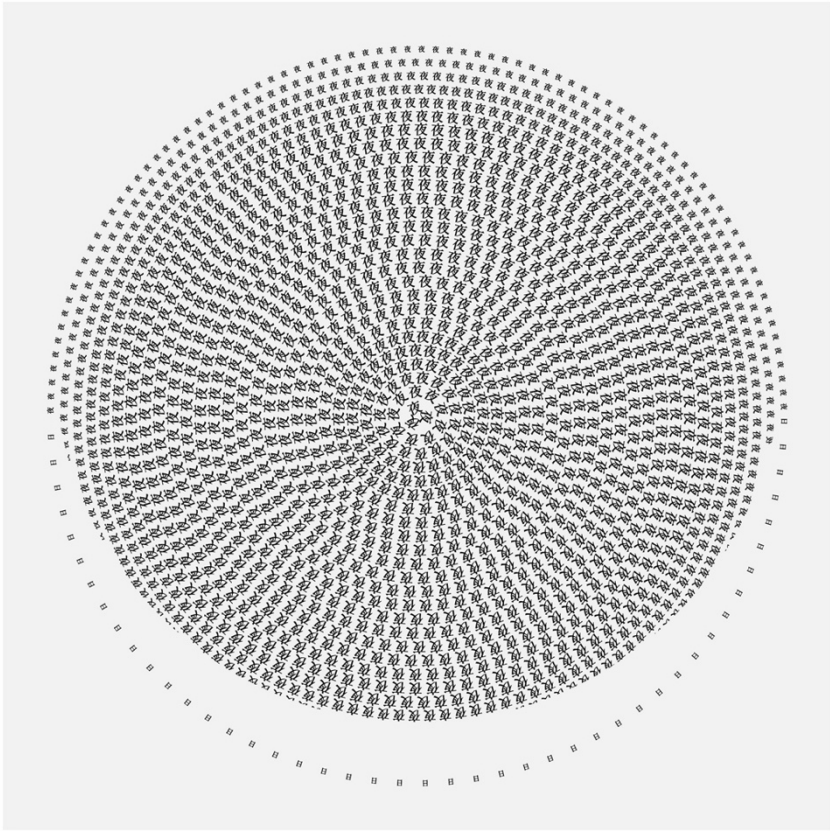


그림 67 <대설 大雪>

대설은 겨울의 세 번째 절기로 12 월 7 일 경이다. 대설이라는 단어에서 알 수 있듯이 대설은 눈보라가 많이 치는 계절을 표현하고 있다.

이 작품에서는 '氷(빙)' 자를 눈꽃 모양으로 만들어 눈꽃이 휘날리는 풍경을 표현했다.



동지 冬至 | 日[day] | 夜[night]

그림 68 <동지 冬至>

동지는 겨울의 네 번째 절기로 12 월 22 일경이다. ‘冬(동)’은 겨울을 뜻하고 ‘至(지)’는 극한을 의미한다. 동지는 하지와 대응하는 절기로 태양 직사광선의 각도를 나타내는 절기이기도 하다. 이때 태양은 남회귀선을 비추기 때문에 이날은 북반구에서 낮이 가장 짧고 밤이 가장 긴 하루다.

이 작품은 하지에 대항하여 낮을 뜻하는 ‘日(일)’과 밤을 뜻하는 ‘夜(야)’를 원형 프레임 안에 조합하여 극야를 표현했다.

그림 69 <소한 小寒>

소한은 겨울의 다섯 번째 절기로 1 월 6 일경이다. 소한은 추운 날씨를 뜻하는 절기로 비록 춥기는 하나 아직 가장 추울 때가 아니라는 것을 의미한다.

이 작품에서는 한자 ‘木(목)’ ‘ 林(림)’ ‘森(삼)’을 숲의 형태로 구성하고 여백을 통해 눈에 파묻힌 숲 풍경을 표현했다.

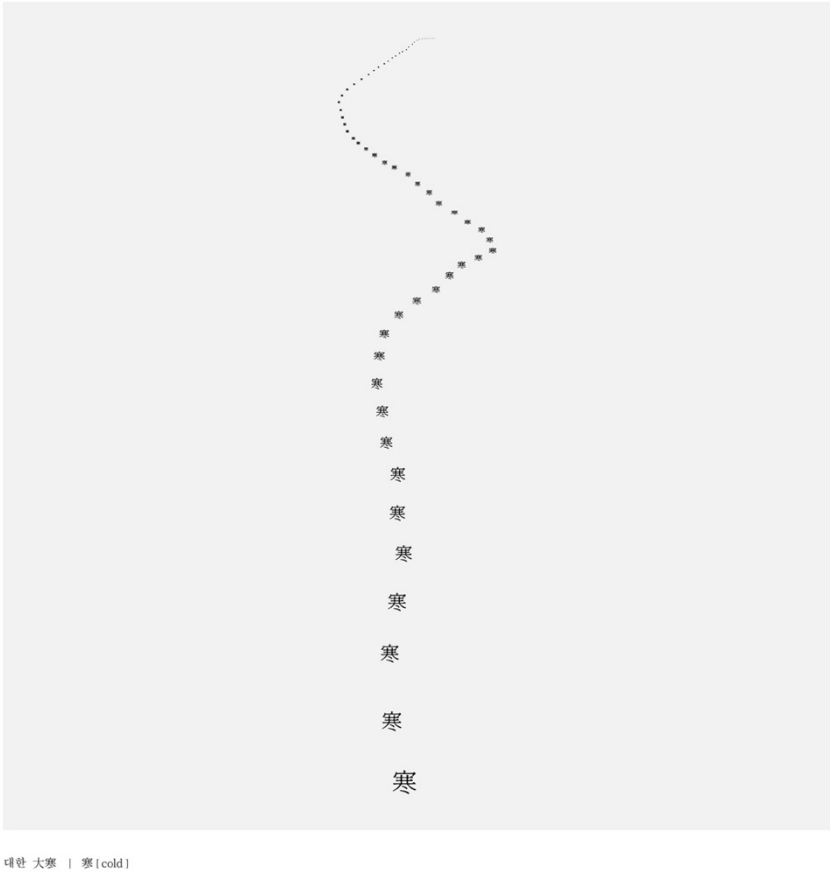


그림 70 <대한 大寒>

대한은 겨울의 마지막 저기로 1 월 21 일 경이다. 대한은 ‘소한’ 과 대응되는 절기로 추위 정도를 의미하고 있다. 대한은 극도로 추운 날씨를 말한다.

이 작품은 추위를 뜻하는 ‘寒(한)’ 자를 발자국처럼 눈 위에 배열하여 소복이 쌓인 눈과 고요하고 가득한 겨울을 표현했다.

5.3 작품 총설

● 문자의 선택

각 절기의 구체적인 사물이나 개념을 표현할 때 그 절기의 의미 뜻에 대응하는 문자를 사용했다.

한자는 상형문자이기 때문에 한 장면을 표현하고자 하면 첫 번째는 이 절기의 특징에 따라 어떤 화면일지 구상하여 이어서 관련 문자를 화면에 입력한 뒤, 글자의 부수를 분해, 재구성, 복제하며 원하는 효과를 얻을 수 있는지 확인한다. 마지막으로 글의 형태와 부수를 표현하고자 하는 장면을 결합하여 문자를 선택했다.

예를 들어 '艹 屮 艸 卉 草'는 모두 풀의 뜻을 지니고 있고, '木 林 森 榛'은 모두 나무와 관련된 문자이며, '飞 飛'는 모두 새의 모양으로 비상을 뜻하고, '水 氷 冰'는 물 또는 얼음의 의미로 물 수(水)에 점을 찍으면 얼음 빙 '氷'자가 된다. 이 문자들은 모두 서로 연관되어 있어 유사한 구조로 볼 수 있다. 이어서 문자의 의미와 결합하여 형태적 구성에서 서로 연상할 수 있다.

예시에 글자의 유사한 구조와 뜻은 다음 도표와 같아

한자	뜻
屮 艹	갓 자란 풀
艸 草	풀
卉	풀의 통칭
草	무성한 풀

한자	뜻
木	나무
林	나무숲
森	삼림
榛	나무의 통칭

표 8 한자 구조의 연관성 도표

- 폰트의 선택 : Genwan font

개인 작품에서는 한자의 간체자, 번체자, 일본 한자, 그리고 자주 사용하지 않는 부수가 사용되었기 때문에 또한 시각시를 작업하려면 굵은 글씨부터 가늘 글씨까지 세밀한 변화가 필요하다. 이어서 글자 형태와 굵기가 다양한 폰트를 사용해야 한 요구로 처음에는 Source Han Serif 본명조를 사용하려고 하였다.

Source Han Serif 는 Adobe 와 Google 이 공동 개발한 무료 폰트로 한자 간체자와 번체자, 일본어, 한국어 등 4 개 국어에 사용 가능하고 7 가지 굵기를 가지고 있다.

하지만 대만 버전의 Source Han Serif 는 교육부의 표준 폰트를 사용하고 비록 교육 목적에는 적합하지만, 글자 획수가 너무 많으므로 텍스트를 배열할 때 획의 밀도에 따라 시각적 차이가 크고 전통 인쇄의 미적 요구를 만족하지 않는다. 따라서 이 문제점을 해결하고 텍스트를 더 깔끔하게 연출하고자 자연 인쇄 미감을 가진 Genwan font 를 사용하기로 했다.

두 폰트의 설명은 다음과 같다:

Source Han Serif (思源宋體) 는 한국어, 중국어 간체, 중국어 번체, 일본어 등 4 개의 동아시아언어를 지원하며, 서로 다른 언어들의 다양성을 유지하며 일관성 있는 디자인을 가능하게 하는 7 가지 두께로 되어있는 65,535 개 글리프를 포함된서체이다. ⑩

---

10) "본명조." source.typekit. n.d. 수정, 2023 년 5 월 접속, https://source.typekit.com/source-han-serif/kr/.

Genwan font 는 Source Han Serif 를 기반으로 한 중국어 폰트다. Genwan font 은 Source Han Serif 를 토대로 일본어와 번체자를 추가하여 한자 구성을 보완하며 또한 Extra light, Light, Regular, Medium, Semi bold 등 다섯 가지 굵기를 갖추고 있어 다양한 시나리오에 사용될 수 있다. 문자 형태 특징을 보면, Source Han Serif, Genwan font 에 비해 획 교차 부분 디테일에 인쇄 후 잉크의 자연스럽게 번지는 모양 특징이 있다.

思源宋體 - Source Han Serif
源雲明體 - Genwan Font

그림 71 Source Han Serif / Genwan Font

- 작품의 구조 개념: 원과 사각형

화면 구조에서는 원형은 어떤 개념으로, 사각형은 공간이라는 의미를 상징하려고 생각했다. 사각형의 공간에서 분포된 문자는 의미와 결합하여 절기의 풍경이나 그의 개념을 표현하고자 했으며 이번 작품에서 사용된 원형은 공식적인 개념 설정이 아니라 어떤 개념을 설명하고자 할 때 자연스럽게 사용하게 되었다. 이외 절기 자체도 순환 반복한 원과 같고 시계 다이얼의 24 시간도 둥근 모양으로 시간을 의미하고 있다.

● 시각시의 창작 과정

시작하기에 앞서 24 절기 특징에 따라 '절기 표'를 만들어 정리하고 분류했지만, 실제 창작 과정에서는 특정 카테고리를 엄격하게 따르지 않고 원하는 절기 화면에 맞게 조정하여 작업을 진행했다.

절기별 의미를 조사한 후 표현하고자 하는 화면을 스케치한다. 종이에서 몇몇 단어를 쓰고 절기 특징이나 느낌을 글자 형태의 연관성과 다시 연상시킨다.

세부 구상을 마친 뒤 컴퓨터에서 관련 한자를 입력하고 분해, 재구성, 복제 등을 시도하여 원하는 효과를 창출할 수 있을지 테스트를 진행 후, 이미지를 구성했다. 먼저 최대한 문자를 조합하여 간단한 시각시 스케치를 완성했고 이어 절기별로 디테일을 다듬고 조정했다.

● 이전의 작품과 비교

이전 작품과 비교하면 마치 복잡함에서 단순함으로 전환하는 과정이라 생각된다.

기존 작품은 절기 자체가 다루는 콘텐츠 범위가 넓다 보니 통일된 방식을 찾지 못했고, 이에 따라 작품 스타일이 많은 차이점이 생기게 되었다. 비록 모두 한자를 중심으로 한 작품이지만 색상, 빛과 그림자, 질감, 그래픽 요소 등 시각적인 효과로 표현해 한자에 원하는 효과를 입히는 데 그쳤다.

하지만 접근 방식을 다시 사고하여 절기에 대한 재구성을 통해 방향의 틀을 잡게 되었다. 또한, 효과를 중심으로 하는 창작에서 한자를 중심으로 하는 창작으로 돌아와 한자 자체의 특징과 의미를 결합하여 표현했다. 기존 작품은 제한 조건이 없는 상태에서 시도한 작품이고, 이번 작품은 기존 작품에서 개선하고 싶었던 몇 가지 부분에 대해 틀을

잡고 수정했다. 예를 들어 '한자 자체만을 사용한다' 거나 '한자 자체 구조를 나눌 수는 있지만 변형하면 안 된다' 라는 식으로 진행했다.

제 6 장 결 론

- 개인 창작 프로세스 측면에서

커뮤니케이션의 관점에서 볼 때 시는 문자를 통해 생각이나 이미지 혹은 정서를 표현하는 방식이다. 이는 시각 디자인과 어느 정도 유사성을 지니고 있다. 시는 감정적인 표현을 선호하지만 시각 디자인은 구체적이고 직관적인 표현을 선호한다. 글자는 시각 메시지로서 리듬과 같은 추상적인 개념을 표현할 수 있을 뿐만 아니라 구체적인 의미도 전달할 수 있다. 타이포그래피의 글꼴, 서체 및 배열 방식에 따라 관객에게 글자 본연의 의미 외의 또 다른 감상을 주기도 한다.

시각 시 창작 과정에서 이런 감정적인 표현과 구체적인. 표현을 결합한 느낌을 시도하였으며, 시의 개념을 빌려 타이포그래피를 통해 이미지를 구성하여 개념을 표현했다.

최종 작품을 완성하는 과정에서 글자를 한 점 또는 요소로 간주했다. 따라서 글자와 단락 사이에서 그들의 연관성을 다시 생각해 보았다. 한자마다 형태적 특징이 다르므로 이를 나누고 재배열하고 조합하면 서로 다른 효과나 의미를 나타낸다. 이에 주제를 더해 조합하여 창작하였다.

완성된 작품의 표현 수준만 놓고 보면 문자를 더욱 여유 있게 활용하려면 더 많은 경험을 쌓아야 한다. 하지만 이번 작품을 통해 문자와 시호를 바라보는 시각이 바뀌었고, 향후 연구에 시사하는 바가

크다. 또한, 향후 문자와 기호를 조합하는 방식으로 연구를 더 진행할 생각이 생기기도 했다.

- 전체 연구 프로세스 측면에서

먼저 선행 작품을 돌아보며 개인 작품을 평가하고 어떻게 개인 작품의 발전 방향을 개선할지를 고민했다. 그 과정에서 '이 주제를 표현하고 싶은데 어떻게 해야 하지?' '이 작품이 마음에 드는데, 좋아하는 이유가 뭐지?' '이런 작품 스타일을 공부하고 싶은데 어디서부터 시작해야 하지?' '어떻게 개인 스타일을 찾아야 하지?'와 같은 고민 속에서 방황의 시간을 보냈다.

서론에서 언급했듯이 처음부터 24 절기라는 주제를 정하고 시작했다기보다는 이 주제 속에서 개인의 창작 방향을 찾고 싶었다. 24 절기의 한자 단어는 의미가 풍부하고 시간 흐름에 따라서 창작을 진행할 수 있는 좋은 주제이다. 따라서 자연과 한자에 대한 개인의 취향을 결합하여 정기적으로 창작 주제를 찾던 중 작품을 늘려가고 개인의 스타일을 찾고자 자연스럽게 이 주제를 선택하게 되었다.

다만, 그 과정에서 많은 문제점을 발견하기도 했다. 창작 초기의 포스터 작업부터 계획에 따라 진행된 것이 아닌 창작 과정에서 자신의 창작 스타일을 찾아가고 싶었기 때문에 문제점이 생기는 게 향후 창작에 긍정적인 부분으로 볼 수 있다.

어떻게 창작 방식을 개선하여 작품의 문제점을 해결할지를 고민하면서 다양한 시행착오를 겪었다. 동료와 선배들의 조언 아래 선망하는 디자이너의 작품을 연구했고, 디자이너의 아이디어를 연구하고 그들의 작품을 모방하면서 영감을 얻었고 방향성을 찾았다. 이러한 연구와 공부를 통해 개인 창작 방향을 찾게 되었고 그러다 보니 타이포그래피에 관심을 두고 한자를 쪼개고 재구성하는 작업을 하게 되었다. 또한, 덕분에 시각시를 심도 있게 공부하게 되었다. 거장들의 작품을 연구하고 분석하여 일정한 창작 언어를 도출했고, 개인이

표현하고자 하는 주제와 결합하여 창작했다. 이 과정은 향후 창작 방향을 모색하는데 큰 시사점을 제공했다.

개인 스타일도 중요하지만, 실제 창작 디자인 과정을 보면 창작 스타일은 고정된 것이 아니라 디자인 수요에 따라 변화하기가 쉽다. 이번 경험을 통해 어떤 스타일은 연구하거나 분석할 때, 더 깊이 있게 연구할 때, 눈으로 보고 머리로 생각하는 것보다 두 손을 움직여 느끼는 것이 더 타당하다는 점을 깨닫게 되었다. 이번 작품도 아이디어나 화면 구조 등 모두 미리 속에서 계획한 뒤에 작업을 진행하는 게 아니라 작업 과정에서 우연에 의해 생겨난 새로운 아이디어가 많았다. 작업 과정에서 생겨난 우연에 의한 새로운 아이디어를 얻게 되었고, 이런 우연을 더 연장하여 보완하였다.

참고 문헌

1) "절기(節氣)." 한국민족문화대백과사전. n.d. 수정, 2023 년 3 월 접속, https://encykorea.aks.ac.kr/Article/E0049791.
2) WANG ZHIHONG. Design by wangzhihong.com: A Selection of Book Designs, 2001–2016.n.p.: Faces Publications, 1 September 2016.
3) 一场持续了 25 年的「想入非非」 | 何见平. (n.d.). TOPYS. https://m.topys.cn/article/31566
4) "Hesign." Hesign. n.d. 수정, 2023 년 3 월 접속, http://hesign.com/projects/ingenuity-follows-nature.
5) Yoshihisa Shirai. Typographic Composition. n.p.: 湖南美術出版社, 2021 년 10 월.
6) 고 원, 독일어 구체시와 한글구체시 (n.p.: (서울대), n.d.), 116.
7) 新国誠一. 新国誠一詩集 (現代詩文庫). n.p.: 思潮社, August 1, 2019.
8) 向井 周太郎. かたちの詩学 morphopoiesis. n.p.: 美術出版社, March 16, 2003.
9) 向井 周太郎, かたちの詩学 morphopoiesis2 (n.p.: 美術出版社, March 16, 2003), 6.
10) "본명조." source.typekit. n.d. 수정, 2023 년 5 월 접속, https://source.typekit.com/source-han-serif/kr/.

Abstract

A Study on the Design of Chinese Character-based Visual Poetry of 24 Solar Terms

JIN JING
Visual Communication Design Major,
Department of Design
The Graduate School
Seoul National University

This study aims to express the meaning of the 24 Solar Terms centered on Chinese characters by referring to the form of visual poetry, and to explore the meaning of Chinese words and the method of expressing their meanings in visual design.

With the advancement in the printing industry, there was the emergence of the concrete poetry movement, which sought a more powerful form of poetic expression than that achieved by avant-garde poets of the West in the 20th century. Poets of the concrete poetry movement broke away from the traditional form of poetry, focusing more on the visual effect than on the linguistic meaning of poems. Concrete poetry delivers its meaning by displaying visual images through clever combinations of letters and symbols, and it is

also referred to as visual poetry. This study investigates the typography of such visual poetry.

The first half of the study describes the process of selecting a theme and searching for a method of expression, including the problems and solutions in this process. The middle part is a background study on visual poetry, the expression method that was finally selected, and the final part is a description of the piece on 24 seasonal divides that was redesigned based on visual poetry. This study describes the challenges during the creative process, the directions of creative activity, and the final creation.

Keywords : Visual poetry, Concrete poetry, Chinese characters, typography, 24 Solar Terms
Student Number : 2021-25681